傑出漫畫家

漫畫偶像的風靡，在一九六〇年代達到巔峰之境。
八〇年代更臻造極之界。如今，漫畫偶像所製成的商品，
如影隨形地伴隨在你我左右。資深漫畫工作者洪德麟，
在本書中介紹台、港、日二十九位亞洲傑出漫畫家的
生活事蹟、重要著作、創作技法與作品特色，
一一為您解析他們創造漫畫偶像的成功祕訣。

亞洲篇

陳海虹 CHERN HAI HUNG 水木茂 MIZUKI-SHIGERU
葉宏甲 YEH HUNG JEA 陳定國 CHERN DING GWO 牛哥 LII FEY MENG
手塚治虫 TEZUKA-OSAMU 白土三平 SHIRATO-SANPEI
藤子・F・不二雄 FUJIKO-F-FUJIO 劉興欽LIOU SHING CHIN 橫山光輝 YOKOYAMA-MITSUTERU
梶原一騎 KAJIWARA IKKI 楳圖一雄 UMEZU-KHZUO 齋藤隆夫 SAITO TAKAO
松本零士 MATSUMOTO-LEIJI 石之森章太郎 ISHINOMORI-SHOTARO
千葉徹彌 CHIBA-TETSUYA 水島新司 MIZUSHIMA-SHINJI 矢口高雄 YAGUCHI-TAKAO
池上遼一 IKEGAMI RYOICHI 池田理代子 IKEDA RIYOKO 蔡志忠 TSAY TZYH JONG
川口開治 KAWAGUTI-KAJI 黃玉郎 HWANG YUH LANG 竹宮惠子 TAKEMIYA・KEIKO
安達充 ADACHI-MITSURU 大友克洋 OTOMO KATSUHIRO 鳥山明 TORIYAMA-AKIRA
高橋留美子 TAKAHASHI RUMIKO 鄭問 JENG WENN

雄獅美術 ▶洪德麟 / 著

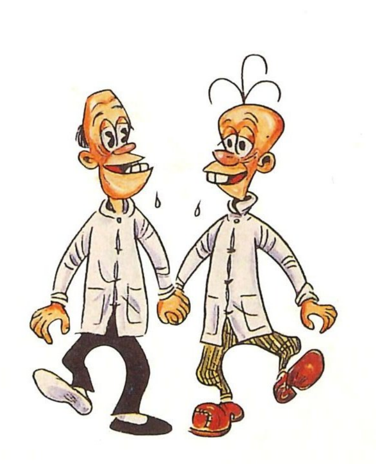
洪德麟▶簡介

- 一九四九年二月十一日生於台中縣烏日鄉頭前厝。
- 一九七〇年，逢甲大學國貿系畢，七六年日本映研所畢。
- 一九八〇年任《烏龍院》編劇（與敖幼祥合作）。
- 曾任：《漫畫秀》、《漫畫街》、《漫畫族》等雜誌總編輯；《自由時報》漫畫主筆、《兒童日報》漫畫版企劃主編；《自立晚報》編繪〈名人肖像畫〉；《中國時報》休閒版〈漫畫暢談〉專欄主筆。
- 專欄文章一千多篇散見於《聯合報》、《自立晚報》、《日本文摘》、《時報週刊》、《民生報》、《兒童天地》、《兒童日報》、《新少年快報》、《龍少年》。
- 作品：《爸爸的童年》（省教育廳）、《台灣漫畫四十年初探》（時報出版社）、《台灣．風城漫畫五十年》（新竹市立文化中心）、《漫畫名家畫展》（駿馬出版社）……等。
- 現任：漫畫天堂網路—漫畫博物館主筆、國立台南藝術學院音像動畫研究所兼任副教授、台灣漫畫博物館籌備處負責人。

▶ 封面構成／徐燕如

傑出漫畫家

亞洲篇

洪德麟／著

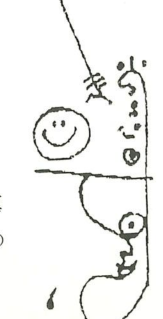
夢·窗·與避風港

漫畫，是許多少年的夢，中年的窗，與老年的避風港。

我一直這樣覺得，漫畫是一種新聞化的藝術，同時也是一種藝術化的新聞。世界上介乎兩者之間的東西。地位總是十分的尷尬。新聞人認為漫畫是配合文字的花拳繡腿，藝術家以為漫畫是不登大雅的雕蟲小技。漫畫就這樣可有可無，不勝寂寞的在新聞與藝術的門牆之外流浪徘徊。漫畫如何能在傳播的舞台上建立起應有的地位呢？漫畫家是社會大眾的益友，也是良師，應該怎麼樣的努力才能夠受到我們的認可與尊重呢？什麼時候本土的漫畫家和作品也可以與世界同步在全球大放異彩呢？

常常不太甘願的把問號埋在心裡，有時候對自己很失望，徒然的擁有面對問題的勇氣，卻沒有解決問題的能力，歲月不居，屈指算來，筆者在《大華晚報》連載漫畫「詩畫展」到今天已經整整四十五個年頭了，哀樂中年，終日為衣食勞碌，與漫畫好像也漸行漸遠，自己還曾經濫竽過漫畫學會的會長，對漫畫的發展毫無貢獻，每思及此，心中都萬分的慚愧。還好寶島台灣還有一位先生叫洪德麟。他不但自己是一位傑出的漫畫家，而且對漫畫作品的收集和研究，幾乎已經到了如痴如狂的地步，不但自己出錢出力成立圖書館，而且對於本土漫畫的著述、保存，發揚不遺餘力，洪先生是一位復興漫畫文化的勇士，提倡漫畫藝術的英雄。也是一位我個人相交數十年值得尊敬的好朋友。

《傑出漫畫家——亞洲篇》不但把台灣漫畫前輩陳海虹、葉宏甲、牛哥、陳定國、劉興欽的漫畫詳細論介，同時也讓國內讀者對日本的大漫畫家也有一個概括的認識，全書蒐集資料齊全，而且圖文並茂，是學術論著，也是休閒讀物，更是所有老漫畫迷和小漫畫迷，都不可錯過的一本亞洲漫畫寶典。在出版之前，承蒙德麟兄讓筆者先讀為快，十分地榮幸。要寫短序很不敢當，拉雜地寫下感想，同時也很興奮地知道洪老師在台南藝術學院開了漫畫課，而筆者也在任教的台灣師大開了漫畫相關的課程，希望大家一起來努力，提昇漫畫在技術、藝術，和學術上的地位。讓我們從少年、中年，到老年都有一個更真、更善、更美的夢、窗，和避風港。

趙寧
（台灣師大圖文傳播學系教授兼視聽教育館館長）

漫畫觀察家——洪德麟

近年來隨著美、日影音產品的推波助瀾，和網際網路的全球普及化，漫畫和動畫頗有一種文藝復興、風雲再起的氣勢，不再被世人視同小兒科的事業。

成長在髮禁和思想戒嚴時代的洪德麟，到現在還留著一頭過肩的長髮和一顆對漫畫投入的心。從小就對漫畫著迷的他，十四、十五歲左右就創作了武俠漫畫單行本；十八歲還隻身來到台北，想向台灣的動畫前輩趙澤修先生學卡通。只可惜，當年趙澤修先生已經決定遷居夏威夷，在當地開畫廊，使得洪德麟的卡通學徒夢破碎。還好，輾轉進入「王子雜誌社」當見習編輯時，得以會見了他心目中景仰的台灣漫畫老前輩洪義男先生。之後，洪德麟先生不但勤奮地學漫畫、看漫畫，還發痴地在當時牯嶺街舊書攤開始收集漫畫書。甚至到了日本留學期間，也以動畫和漫畫為研究主題，還常常逛神田舊書街開始收集漫畫書。大肆採購心愛的漫畫書。回國之後，除了短暫地待過中視美工部門外，從事的幾乎都是與漫畫有直接關係的工作。譬如說，一九八二年時曾經與敖幼祥合作「烏龍院」，擔任其編劇，一九八四年起更開始替時報的《歡樂漫畫》撰稿介紹漫畫。於是陸續地受到各大報紙雜誌的邀約，開闢專欄、介紹與評鑑歐美各地、日本和本土的漫畫風貌。

認識他的時候，是在八〇年代末、九〇年代初，當時洪兄已經著手訪問本土漫畫家老前輩，更發心要成立台灣第一座漫畫圖書館。雖然漫畫圖書館的成立，其間有不少不為人知的挫敗和波折，很令人雀躍的是，在二十世紀末，千禧年初，洪兄和其同好投入了「漫畫天堂」網站的設立，並由「雄獅美術」出版了《傑出漫畫家——亞洲篇》一書，著時發揮了他多年對於漫畫的觀察和見解。

有人說將來是一個視覺圖像與語音傳播取代文字符號傳播的年代。然而我個人卻相信，在大量的視覺圖像符號裡，唯有人能以觀察家的角色，敘說圖像與圖像間的關聯、殊異和變貌，讀者才更得以深入其間，採取視覺圖像符號的神祕源頭。

洪德麟先生以其畢生對於漫畫的熱愛，為我們在台灣擔任了一名可貴的漫畫觀察家的角色，令人為此書的出版喝采。

（台南藝術學院音像動畫研究所所長）

自序

漫畫文化的博大精深，在巨匠輩出的二十世紀，百年來改寫了不少驚世的歷史記錄。這些巨匠的漫畫創作不只是博君一粲一噱的娛樂效果。漫畫傑作更為生活文化作了最令人動容的詮釋與見證，並將精神文明融入了作品，鼓舞人心、激勵鬥志。今天，這些傑出的漫畫家為一個國家、民族留下的創舉歷歷在目。他們的經驗、成功值得後生小輩來效法、學習。

以美國為例，畫了五十年「花生米」的舒茲，他為美國人的半個世紀記錄了生活的點滴，其對話的哲學也成了學者研究的焦點。商品化在潛移默化的移情、寄情下亦大放異彩。一九六九年太空總署的「阿波羅十號」就以史努比做為登月艇名字，「花生米」主角查理布朗成了指揮艙的代名詞。

為《星期六郵報》畫了四十七年之久封面的諾曼洛克威爾，以他幽默而觀察細微的生花妙筆，描述了五十年美國人生活的點點滴滴。一個小男孩的一天、棒球賽、聖誕節、家庭聚會、郊遊、三姑六婆、戀愛......在諾曼洛克威爾妙趣橫生的寫實風貌裡，不禁令人莞爾一笑。他是美國人半個世紀不可多得的瑰寶。美國人為這二十世紀最偉大的漫畫家成立了兩座美術館，肯定他的輝煌成就。

在亞洲地區，日本漫畫一向執牛耳，日本的漫畫家在一代接一代的創新下，寫下了舉世無雙的日本漫畫文化風格。並為周邊效益帶來了經濟奇蹟。長谷川町子的「蠑螺小姐」於一九四六年登場，在廢墟的日本起了震撼作用，為苦難的日本注入了活力。同一時期，手塚治虫的出現，為日本漫畫帶來了革命性的觀念。他創下了日本百項的新記錄，學生時代就為日本漫畫投入精神、精力，一舉成名。直到完成醫學博士學位時，他仍然堅守漫畫陣線，並拍攝日本第一部電視卡通片「原子小金鋼」。今日，他更是全球唯一創作出最大部頭的《四百卷漫畫個人全集》的漫畫家。

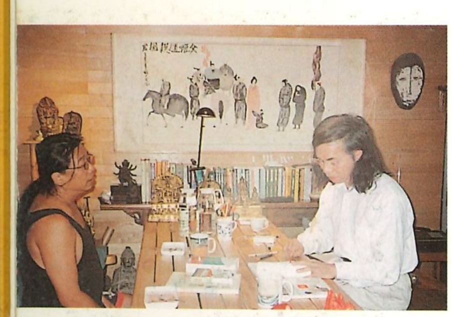
新生代的漫畫家無不受他感召而投入漫畫創作。藤子不二雄、齋藤隆夫、石之森章太郎、赤塚不二夫、鳥山明、荻尾望都......一代接續一代都在他的影響下成了漫畫革命的巨匠。並且不斷的刺激新潮流的蛻變。

台灣也有不少漫畫急先鋒為台灣寫歷史。即陳海虹獨創的武俠漫畫風格；陳定國那獨樹一幟的鳳眼美人所譜出的鄉野傳奇；劉興欽筆下的小人物更演出了台灣的鄉土人情。葉宏甲、洪晁明、童叟、牛哥、蔡志忠、敖幼祥、鄭問、林政德、游素蘭，在台灣艱困的環境中，也一一脫穎而出，證明了台灣也不缺人材，值得寬慰與敬佩。

筆者三十多年來也參與了漫畫的創作，深知漫畫迷人的魅力。這幾十年來，漫畫家的登峰造極亦驚動學界。漫畫研究形成大趨勢，美國天普大學大傳所的約翰A連特教授，就是漫畫的同好。在他的推廣下，漫畫研究已成為研究生的主要課題及碩博士論文主題。筆者目前在國立台南藝術學院動畫研究所，開設漫畫研究的課程，希望漫畫研究從此成為學生的重要議題，並成為中學、大學的一門專業科系，為台灣漫畫界培植新血輪。

為分享個人四十年來看漫畫的樂趣，和大師們心靈交融的曼妙和激情，委由「雄獅美術」出版社出版這本書。希望能將大師的經驗挖掘出來讓同好一起感動。

●洪德麟訪《莊子說》的作者蔡志忠（右）。

●洪德麟訪〈三藏取經〉的作者陳定國（中），右為新竹文化中心主任洪惠冠。

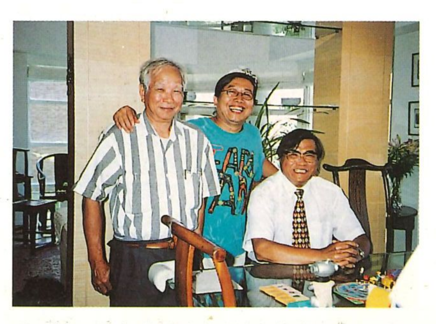
●蕭言中、洪德麟、與香港漫畫家黃玉郎、溫紹倫合影。（由左至右）

●洪德麟與《鬼太郎》的作者水木茂（右）。

●趙寧（左一）洪德麟與牛家班的小徒弟丁泰（右）。

●〈大頭呆〉的作者徐麒麟（左）、洪德麟與〈阿三哥〉、〈大嬸婆〉的作者劉興欽（右）。

●東立出版社社長范萬楠、洪德麟與《好小子》的作者千葉徹彌（由左至右）。

●九九年「亞洲漫畫高峰會」，洪德麟（右二）與漫畫家們合影，左前坐為劉興欽，右為陳家鵬。

●九九年「亞洲漫畫高峰會」，洪德麟（右二）與漫畫家們合影。

●「海峽兩岸漫畫展」,洪德麟與漫畫家們合影。

●講談社《早安》、《午安》編輯長栗原良幸（左）與洪德麟。

●洪德麟、竹宮惠子（前排中間）、中央公論社社長嶋中行雄（後排右二）與時報編輯部同仁。

目 錄

陳海虹 CHERN HAI HUNG

台灣武俠漫畫的開山鼻祖

小檔案

- 本名／陳伯濤
- 一九一八年生於福建省思明縣，喜好蒐藏名人書畫，幼時以臨摹為主，入門國畫。入學後又習西畫。
- 一九四七年來台定居基隆，擔任蜜餞工廠會計兼包裝設計。
- 一九五三年起在兒童雜誌繪作大量插畫。
- 一九五八年以《小俠龍捲風》武俠漫畫，轟動全球華埠。作品二十多部風行十年之久。
- 一九七〇年以繪製歷史、武俠、傳奇章回小說插畫為主，作品散見《聯合報》、《中國時報》、《皇冠》、《幼獅少年》、《時報週刊》等媒體。
- 一九七八年獲中國畫學會金爵獎殊榮，從此勤繪水墨畫。
- 一九八七年首次畫展「七十歲回顧展」於金品藝廊。
- 一九九四年十一月八日中風，二年後逝世，享年七十七。

代表作

- 一九五八年<小俠龍捲風>連載於《模範少年》<劍光情淚>發表於《少年之友》
- 一九六〇年<迴龍怪俠>刊登於《少年之友》；<霹靂神童>連載於《模範少年》；<無形怪影>發表於《少年之友》；<鬼屋>刊載於《人文》；<楓林恩仇>發表於《漫畫週刊》
- 一九六六年《風雲小俠》於香港大觀出版社發行
- 一九六七年《武林奇俠》於香港大觀出版社發行
- 一九六八年《綠虹劍》於香港大觀出版社發行

●陳海虹以〈小俠龍捲風〉處女作，轟動武林、驚動萬教。成了一九五八年後的漫畫武林至尊，影響後輩深遠。（陳海虹・《模範少年》・1985）

一九八五年從法國來的研究生羅鳳絲・安娜妃為瞭解台灣漫畫的獨創性和獨特性，筆者特別帶她來到天母潛居的陳海虹處，仔細瞭解這位台灣武俠漫畫祖師爺。

羅鳳絲・安娜妃一瞧他那千嬌百媚的仕女畫時，驚為天人。陳海虹的畫作首重考據，無論是服飾、器物、建築……他都認真的考證才落筆。對每一朝代的每一件物品，他都下工夫找資料佐證，絕不馬虎。也因此，他的作品於一九六五年獲行政院長獎的推崇。一九七九年，他的成就榮獲中國畫學會「金爵獎」的肯定。

一九五〇年代起在《學友》畫插畫的他，對中國歷代文物的描繪，確是當時不作第二人想的權威。過去，高陽、章君穀等人的歷史小說插圖均非他莫屬。一九七〇年代，他的作品散見於《皇冠》、《聯合報》、《中國時報》、《幼獅少年》、《時報週刊》的章回小說欄，他的插圖比小說更為耀眼。當時日本人《西周興起》的插畫也找上了他。他的畫能將歷史場面鮮活映像出臨場感，歷史博物館過去在一樓掛了一張等身高的大畫「田單復國」的火牛陣，就是他的傑作。國父紀念館的「國父傳」他也參與了其中的創作。故宮博物院等需要歷史場景重現的畫作也都會找上他。因此，他的許多畫作均被珍藏在這些歷史瑰寶的重鎮中，供人欣賞、研究。

一九一八年生於福建思明縣的陳海虹，十二歲就投稿報社刊登畫作。一九四七年才渡海來台的他，先在親戚家擔任會計，並從事蜜餞包裝的美術設計工作。在戰後仍然欠缺美術概念的商品化市場，其設計新穎，使他成了熱門的人物。他的包裝設計做到得請業務員，生意興隆可想而知。

一九五三年《學友》雜誌創刊時找他畫插圖。他以各種筆名、不同筆調、畫風包下了整本雜誌的插畫。十幾本雜誌找上門來。這一段時日，他又成了雜誌的新寵，忙得不可開交。生意好，自然又是得賴助手接送稿件。

●陳海虹的〈劍光情淚〉。（陳海虹・《模範少年》・1958）

●陳海虹一九六〇年在《漫畫週刊》發表的一部作品〈楓林恩仇〉，和葉宏甲的〈諸葛四郎〉一起連載。（陳海虹・《漫畫週刊》・1960）

●陳海虹巔峰期在多種漫畫雜誌連載，〈天龍八音〉是在《少年之友》連載之作。（陳海虹・《模範少年》・1960）

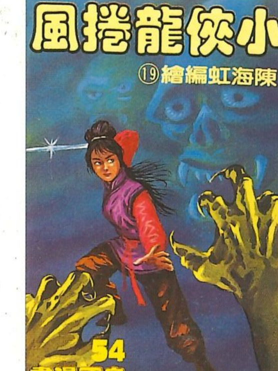
一九五八年漫畫期刊興起，《模範少年》看他插圖畫得一級棒，遂找他畫漫畫。陳海虹漫畫處女作〈小俠龍捲風〉捲起了一陣武俠風潮。一砲而紅的〈小俠龍捲風〉和當年轟動全台的葉宏甲處女作〈諸葛四郎〉，形成一個有趣的對峙局面。陳海虹同時又於《少年之友》連載〈劍光情淚〉（又名〈珠光劍影〉）。那時由插畫家變成漫畫家的他又不停地揮筆，平均一個月得畫上四百頁。《模範少年》也因〈小俠龍捲風〉轟動武林、驚動萬教，而後改成旬刊、週刊。同時又創刊了《少年之友》、《人文》等漫畫雜誌。迎戰大華文化社的《漫畫週刊》、《少年》、《少年世界》……，當年漫畫週刊有二十多種類，陳海虹就有六誌的篇幅連載。最後，他也被《漫畫週刊》挖角畫了〈楓林恩仇〉……，至一九六三年結束連載。

當年筆者住在窮鄉僻壤的鄉下，因此未見盛況中陳海虹所有畫作的全貌。十二歲之後到台中市的租書店方可見到其壯觀的創作群，《鬼屋》、《千佛手》、《霹靂神童》、《無形怪影》、《荒山魔俠》、《音魔谷》、《賭城風雲》、《蛇郎君》……。但是只能看，沒錢買。陳海虹的創作帶有種中國繪畫白描精髓的細膩，優美而曼妙的畫趣，揮灑自如，令初學者的我等迷醉，他的線條自在，柔美中帶份陽剛的力道，人物造型個性十足，尤其是反派角色的崢嶸頭角和魄力，與正派主角溫文儒雅的對照，形成強烈的對比，使劇情的衝擊力更加緊張刺激。

●一九六六年陳海虹的創作朝插畫和純藝術上發展，他畫了不少美女及布袋和尚。（陳海虹・洪德麟攝影・1985）

●〈霹靂神童〉是陳海虹在〈小俠龍捲風〉之後的連載，從作品的刊頭可看出他渾厚的功力。酣醉瀟灑的揮筆，令漫畫迷為之陶醉不已！漫畫新人不諱以此為師。
（陳海虹・《模範少年》・1958）

●一九八四年皇冠出版社將陳海虹《小俠龍捲風》這部傑作再版，由陳海虹大徒弟游龍輝繪作封面。
（陳海虹・皇冠漫畫・游龍輝・1985）

●〈小俠龍捲風〉引人入勝之處在陳海虹將大怪獸安排入劇中，在當年可是大開眼界呢！從破舊的書頁仍被留下保存，就知其珍貴蒐藏。（陳海虹・《模範少年》・1958）

〈小俠龍捲風〉細述反清復明的故事，兩個兄弟是忠良之後，歷經一段拜師學藝的奇遇，在怪物身上取得絕世寶物，又獲得高人的絕學，武功蓋世。提起〈小俠龍捲風〉，陳海虹還是最滿意這一部作品，他一再解釋，這部作品帶有強烈的教育意圖，天資異稟的兩位小俠對抗的就是中國共產黨這個「魔教」，魔頭毛士烹也姓「毛」，就是寓意了反共抗俄的精神。在當年的時代背景下這是較討好當局的說詞。

話雖如此，〈小俠龍捲風〉之所以受歡迎，是因其情節引人入勝和佈局的玄奇曲折。這部作品不只轟動台灣島，連東南亞、歐美、香港 ……有華人的地區均造成一波波騷動，海外的親友都不惜花費郵資全套的託人寄送。電影公司也買下了版權。一九八○年代，皇冠漫畫還再版。令一九五○年代末的漫畫迷又再一次的重溫童年興奮的心情。

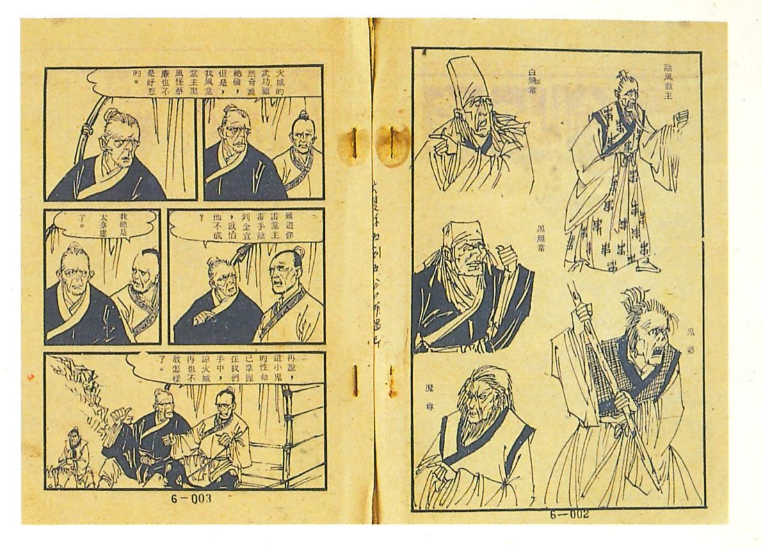
一九六○年代末，在漫畫審查的困擾下，陳海虹藉著暫時停筆而得以休息，他在一九六○年當紅時，趕稿曾以「五分珠」提神，竟吃出了習慣，一天竟然得吃上十多包。而「五分珠」的傷身，使他身體毛病百出。重病一場後，他找了內功師父練氣而使身心好轉，也剛好借此機會到基隆種花蒔草、修養一番。一九六八年之後，他為香港大觀出版社畫了《武林奇俠》、《綠虹劍》、《風雲小俠》的《小俠龍捲風》續集。和香港式的漫畫大異奇趣的是，他更細密的線條，編織了更純熟的氣韻，使整部創作更圓融。

一九七○年代，他又回到一九五○年代的老本行。畫他專長的插圖，當年報紙副刊流行的章回連載小說成了他另一次創作的熱潮期。朱羽、高陽、張谷、章君穀、司馬中原……等具有中國鄉土或宮闈的小說均可看到他細緻筆趣、經營用心、構成華麗的配圖。尤其是他的漫畫迷，一見他在《時報週刊》、《幼獅少年》等雜誌，以彩色的生花妙筆畫出來的藝術品更是感動莫名。

【參考書目】

1.《模範少年》，1959-1962，模範少年雜誌社
2.《台灣漫畫週刊》，1960-1962，大華文化社
3.《台灣漫畫四十年初探》，洪德麟，時報出版，1994
4.《陳海虹人物花鳥畫集》，漫畫家出版社，1997
5.《時報週刊》，洪德麟撰＜一代武俠祖師爺陳海虹＞，1990

●一代武俠漫畫巨匠，一九七○年代仍為香港大觀出版社畫了多部的漫畫作品，如《武林奇俠》、《綠虹劍》等。（陳海虹・大觀出版社・1969）

一九六○年代，抄襲陳海虹風格的新人漫畫家不計其數。當時武俠單行本正值風潮，正是他這個武俠漫畫的至尊、開山鼻祖所造成的影響。他的徒弟游龍輝承繼了他的志業。游龍輝是他在畫《小俠龍捲風》時就入門的大弟子。後來，他又收了三個門生。

喜歡看電影的陳海虹，住在大龍峒的時候，經常步行到西門町看電影。也因此，他引用了許多電影的運鏡觀念於漫畫創作上。在一九五八年的當時，陳海虹的演出是非常震撼的。由於他是一九四七年才自中國福建內陸來台，因而，他的創作很中國味，他似乎是以中國的連環畫舞台式加上電影的分鏡，而沒有日本漫畫的習氣。

住在大龍峒，由於要搬家他丟掉了六卡車的書，連同他創作的上千冊珍貴的作品。這些漫畫傑作就這樣處理掉，真是叫人心痛。一九七○年代，為了要找尋他那教人著迷的傑作「史料」，我從基隆、台北、桃園而下至屏東，足足花了一個多月才找到五百冊老一輩漫畫家的傑作，而陳海虹的創作已少之又少。當年漫畫大審，一九六六年之前的漫畫出版品，已被主管機關會同管區警察全數從租書店的書架上蒐走焚毀。所以，陳海虹的作品也格外的珍貴，一位狂熱的漫畫迷，想以一本萬元代價向我買《小俠龍捲風》這本開創台灣武俠漫畫紀元的鉅構。由於是漫畫研究上重要的史料，所以沒答應。後來筆者倒是送十多本給陳海虹做紀念。遺憾的是，他兒子陳重誠在他逝世後也找不到這些書了。

一九八○年代，陳海虹在報刊的插畫也漸漸少見了！他開始潛心畫作水墨人物畫，布袋和尚、歷代美女一一上了他的畫作，當時，法國研究生羅鳳絲如獲至寶的要我為她找攝影師一一拍照下來，作為研究之用，並為大師留下見證。一九八七年，他生平首次的畫展，於金品畫廊盛大舉行。這是他七十歲的那一次回顧展。一九九四年十一月八日因病去世。一九九七年其子陳重誠為他在漫畫家畫廊舉辦了逝世三週年紀念展。我為他作品拍的那些照片也派得上用場，印了一本《陳海虹人物花鳥畫集》。

「水木茂」 MIZUKI-SHIGERU

妖怪博士的精靈妖怪說

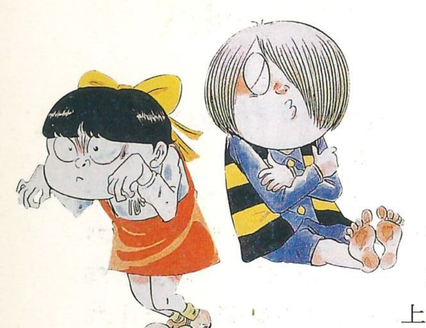
小檔案

・本名／武良茂。
・一九二二年三月八日生於日本鳥取縣境港市。
・十六歲進入大阪精華美術學校就讀。
・十八歲日本礦業學校採礦科考試及格。
・二十歲徵兵檢查乙種合格。
・二十一歲春被徵召入伍，
秋天被送往前線南洋印尼新浦利丁島。
・二十二歲遭聯軍轟炸失去左腕。
・二十六歲進東京武藏野美術學校。
・二十八歲來到神戶水木路的公寓，取名「水木莊」。
筆名也用水木茂。
開始畫「紙芝居」圖畫故事版未被採用。
・三十一歲，又進入素描教室學製作圖畫故事的「紙芝居」。
・一九五七年三十五歲漫畫處女作《火箭人》發行。

代表作

・《鬼太郎》中央公論社等／聯經出版。
・《河童三平》中央公論社等發行。
・《惡魔君》中央公論社等。
・《希特勒》中央公論社。
・《貓楠》講談社。
・《妖怪博士入門》等入門百科二十多種／小學館。
・《世界妖怪大全》（全八卷）／小學館。
・《世界妖怪全集・妖鬼化》（全八卷）。
・水木茂作畫活動五十週年紀念出版原畫集。

日本漫畫界，創作單一題材而成權威並被冠上「博士」頭銜的有兩人。一是畫妖怪成痴的水木茂，另一是畫棒球始終如一的棒球博士水島新司。

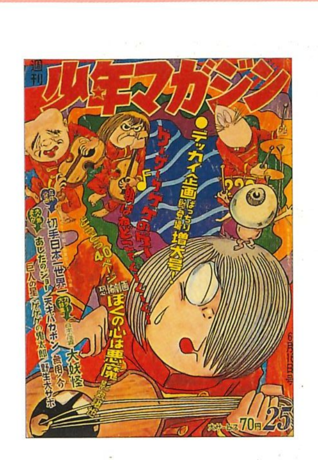
說起他們的武良家族，水木茂頗為自豪。他說武良家自室町時代就很活躍，古文書類就記載其家族之名。江戶時代武良家經營迴船問屋（類似船務公司），到了明治時期相當富有。他的父親在他幼年時擔任銀行員，後往神戶壽險公司單身赴任。五歲時，兄弟和附近的孩子玩樂，看到民俗祭典中寺廟的地獄圖、傳說、妖怪……之後，就開始關注妖怪等事務。七歲則興趣收集圖畫，他的圖畫還獲得校內大會的金賞。十三歲時，成績很差的他，卻對畫圖情有獨鍾，學校老師特別為他安排了畫展，還在《每日新聞》上報導出來呢！他取了一個雅號「茂鐵」。

一九三七年小學畢業後，他在石版印刷廠見習圖案繪作。翌年十六歲進入精華美術學院的圖案學校，喜好繪作蟲的圖鑑，到圖書館臨摹人體解剖圖。他夢想唸藝術大學，參加了各種考試。十八歲因對石炭、礦石感興趣而唸了半年的日本礦石學校的採礦科。過了一年他進入日本大學附屬的大阪夜間中學就讀，白天除了打工之外，也在中之島洋畫研究所學人物素描。此時開始對宗教，文學感興趣，並迷上寶塚歌劇。

二十一歲應召入伍，歷經九死一生的各種戰役，在印尼新浦利丁島遭遇空襲，失去了左手並得到霍亂，瀕臨死亡邊緣，體驗了一次生死間的寶貴實際經歷。二十三歲，在野戰病院看到「土著」的生活而非常感動，並與土人結識，受到熱情招待。

二十四歲回到日本治療炸斷的手腕。在醫生、醫藥品不足的情況下住院一年，並到美術研究所練習素描。

二十六歲進入武藏野美術學校，依然喜愛繪畫的他繼續學畫，並以開車為業。一九五〇年二十八歲的他才真正想以畫圖為業。那時候他遷往神戶一條叫水木通的地方，住進「水木莊」公寓。公寓裏有一個「紙芝居」繪師，他也因此獲得製作「紙芝居」（註）的常識，開始嚐試創作。但他這時以名作童話的圖畫故事並未獲得採用。他也在附近畫室畫素描。二十九歲，他的作品〈怪談・雨夜傘〉、〈人與犬〉等終於獲得青睞。十張一回份賣二百至二百五十圓（約現今五、六萬元）。當時紙芝居的畫劇社林立，他成了鈴木勝丸經營的阪神畫劇社專門作家，至一九五六年，他一直活躍於畫劇的「紙芝居」作品。一九五七年三十二歲的他才正式出版漫畫處女作《火箭人》，並繼續創作了《紅電話》、《怪獸拉邦》等。

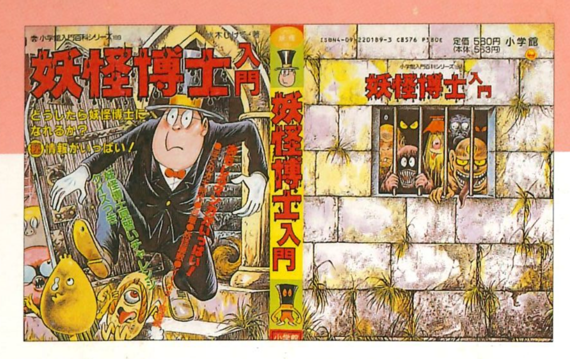

●《少年英雄鬼太郎》是水木茂的代表作。
劇中鬼太郎周旋在眾鬼怪之中，有不可思議的驚奇。
（水木茂・小學館・《週刊少年雜誌》・1973・聯經出版社・1993）

三十六歲，他的作品朝戰記、科幻、幽默和怪奇等多樣化的創作發展。他也用了水木茂、東真一郎、武良勇六、武良茂多種筆名。這時候是出租漫畫盛期，一本漫畫書一百二十八頁稿費可達二萬五千至三萬圓。三十七歲這一年他開始創作《鬼太郎》系列。在出租漫畫誌《妖奇傳》中發表了〈幽靈一家〉、〈墓場鬼太郎〉。之後《墓場鬼太郎》成了獨立的雜誌，他繼續畫〈地獄的單程車票〉、〈下宿屋〉、〈隨時都有死人〉。當年，月刊誌全盛期結束，少年週刊漫畫誌《少年週日》、《少年雜誌》相繼創刊，迎向少年漫畫週刊時代。水木茂則是執筆、編輯兩本期刊《鬼太郎夜話》、《少年戰記》。三十九歲，在故鄉鳥取遇見其妻布枝而結婚，四十歲長女尚子誕生。他的《河童三平》誌，《河童國》名作八集完結。

這時候電視彩色化普及，出租漫畫店和出租漫畫的出版社紛紛關門。漫畫出版業由大出版社主宰；月刊誌也由講談社、小學館的週刊誌取得優勢。他在此時朝青林堂、東考社發展，並在《畫廊》誌發表作品〈勳章〉、〈不老不死之術〉等作，和白土三平的創作之特異作風受到注目。

四十三歲，他加入了大出版社。〈電視君〉在《別冊少年雜誌》登場，首次的工作就獲講談社漫畫賞。這一年，他的幸運之神降臨，稿約紛至。大學生看漫畫成了話題。他的〈鬼太郎〉、〈惡魔君〉繼續在《週刊少年雜誌》大量完成短篇。工作量大而成立工作

●人稱「妖怪博士」的水木茂，他的妖怪入門百科在小學館叢書中佔去了十多本。為小朋友介紹千奇百怪的異世界之妖魔鬼怪。（水木茂・小學館・1989）

●日本的妖怪權威，自然有許多「妖怪圖鑑」的著作。厚達千頁的作品集、畫集不下三十本。這本《水木茂的卡啦・喀隆》是妖怪大全集。（水木茂・作品社・1998）

室，拓植義春來到工作室加入其助手之陣容。此人之後以"不規則思考漫畫"聲名大噪。四十六歲，〈咯咯咯的鬼太郎〉正式上週刊大轟動，並拍了電視卡通劇。

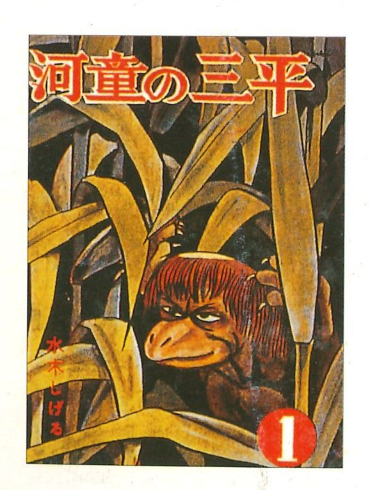
水木的畫風樸拙、造型簡單，神采卻生動，背景細密，襯托角色有如紅花綠葉。故事情節妙趣橫生，角色個性奇特而詭譎多變。但在自然融入的鬼趣、妖異的描述中，透露了他對「現代文明的批判」。「水木茂的記憶深處到妖怪的發想，均是第二次世界大戰的戰爭體驗。」文化評論家鶴見俊輔認為，這是他在新浦利丁島南洋住民和戰爭中所獲得的啟示。森林山陰孕育的傳說，給予他諸多的啟示。

水木茂的創作以妖怪、戰爭為訴求。評論家鶴見俊輔將水木茂的時事漫畫，和陶淵明的「詩」所涵的思想做一比較。一九七〇年代水木批評日本的方法，和陶淵明於四世紀對於中國的政治批判如出一轍。他引用了多首的詩比對水木茂作品，頗為有趣。

「老師的創作傳承要求，是我最感辛苦的。尤其是細密的點描部分。」擔任過他助手的池上遼一對他繪製背景的細心也佩服有加。他的石像、煙霧、岩石、建築等景物，他都一絲不苟的要求氣氛、質感。一點一點點描出來不得馬虎。

一九六八年代後，他成了最炙手可熱的第一線創作者，在《週刊少年雜誌》有〈鬼太郎〉連載；《週刊少年週日》則有〈河童三平〉；成人誌《偉大漫畫》發表世相風俗連作；《漫畫動感》刊載〈河童〉劇集；《週刊少年跳躍》連載〈惡魔君——千年王國〉；《漫畫週日》、《畫廊》發表〈近藤勇傳記〉、〈希特勒〉……等。五十歲時因不耐工作壓力而減量創作。這時反而以單行本為主，《雨夜物語》、《日本土俗神探訪》、《總員玉碎》、《南方熊楠傳記》、《東海道四谷怪談》、《死神大戰記》、《無耳芳一》和文章自傳《父親戰記》、《少年時代》、《青年時代》三冊……於各出版社發行。九三年他的成績是十二卷單行本、八冊特集本，連學術界重鎮的岩波書店也出版他的《妖怪畫談》。一九九三年見到他時，他說手頭上仍有十個專欄在畫在寫。一九九九於《偉大黃金》月刊仍有連載，他在此已發表過〈東西奇怪紳士錄〉、〈妖怪博士的早餐〉及連載中的〈木槌之誘〉……現在他同時在《偉大漫畫》發表《卡拉・喀隆漂流記》的隨筆自傳漫畫。

一九九三年他的家鄉鳥取境港市，將他漫畫中的人物三十七個做成模型放置在馬路重要的地方，電車也畫上他的漫畫人物。他在東京調布市，也成立了一座蒐集全球妖怪的資料、圖書、文物的妖怪博物館。他的《農農婆和我》少年傳記，由NHK拍成連續劇。《河童三平》再一次拍成電影卡通上映。家鄉擁有這樣一位傑出的人物，在他又一次轟動時，錦上添花的舉辦了一次「世界妖怪會議」，並準備蓋一座水木茂紀念館。一九九九年他又推出一套《世界妖怪全集・妖鬼化》全八卷。紀念他作畫活動五十週年。各卷高價六六〇〇日圓。七十七、八歲的他活力不輸小伙子。

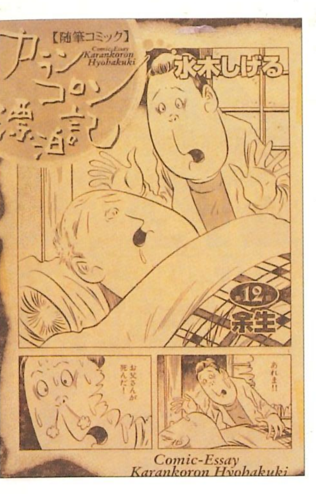

●水木茂的《河童三平》。（水木茂・中央公論社・1963）

【參考書目】

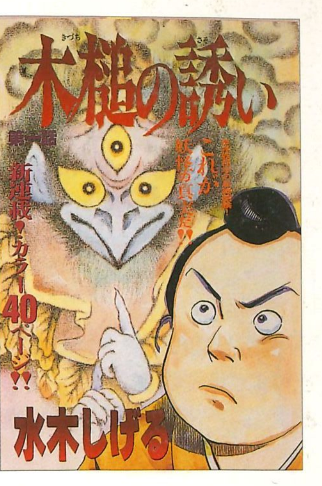
1.《別冊新評・水木茂的世界全特集》，新評社，1980
2.《與妖怪散步・水木茂評傳》文藝春秋社，1994
3.《水木茂的卡拉・喀隆》，水木茂，作品社，1995
4.《妖怪博士入門》，水木茂，小學館，1990
5.《COMIC GON》 MILLION 出版社，1997
6.《五百日本漫畫家名鑑》，日本漫畫家協會，1993
7.《妖怪大全集》五卷，水木茂，小學館，1990

●《卡啦・喀隆漂流記》是一九九九年仍在《偉大構美故事》半月刊發表的作品，是部「隨筆漫畫」。（水木茂・《BIG COMIC》・小學館・1999）

●作家大泉實成是他到馬來西亞妖怪大冒險的導遊，也出版了一本專刊。（水木茂・大泉實成・講談社・1999）

●〈木槌的誘惑〉是一九九八年連載於《偉大黃金》，號稱水木茂妖怪學的最終結論，他已八十歲了！（水木茂・《BIG GOLD》・小學館・1999）

註：「紙芝居」是一種以圖版說故事的形式「畫劇」，一九五〇年代流行於小販間，吸引了許多小朋友的注意。

葉宏甲 YEH HUNG JEA

創造台灣第一位漫畫英雄偶像

小檔案

- 一九二三年生於新竹市。
- 一九四六年與朋友創辦《新新》雜誌，並創作評論漫畫發表。
- 一九五八年於《漫畫大王》發表〈諸葛四郎〉聲名大噪，諸葛四郎四年六部連載〈魔鬼黨〉、〈黑蛇團〉、〈山嶽城〉、〈雙假面〉、〈雙騎士〉、〈龍虎十劍士〉。
- 一九六三年後再創作〈金銀島〉、〈蛇谷風雲〉、〈魔境歷險記〉、〈邊疆平雙怪〉……。
- 一九七三年車禍中風，十七年間由葉太太扶持復健。
- 一九九〇年四月再度中風不治逝世。
- 一九九一年由故鄉出版社再版《諸葛四郎》全集。

代表作

- 《大戰魔鬼黨》全三集；《決戰黑蛇團》全五集；
- 《大鬧雙甲面》全六集；《大破黑嶽城》全七集；
- 《大戰雙騎士》全七集；《大戰龍虎十劍士》全十集；
- 《大戰金銀島》全六集；《魔境歷險記》全十集；
- 《四郎蛇谷風雲》全四集；《邊疆平雙怪》全四集；
- 《南國怪獸記》全八集；《雙生童子》；《真假王子》；
- 《蝴蝶童子》；《古堡青龍》；《神童靈犬》；《月夜飛燕》；
- 《飛鳥密陣》；《雙木蘭》；《鴛鴦城》；《流浪城》；《續神童靈犬》

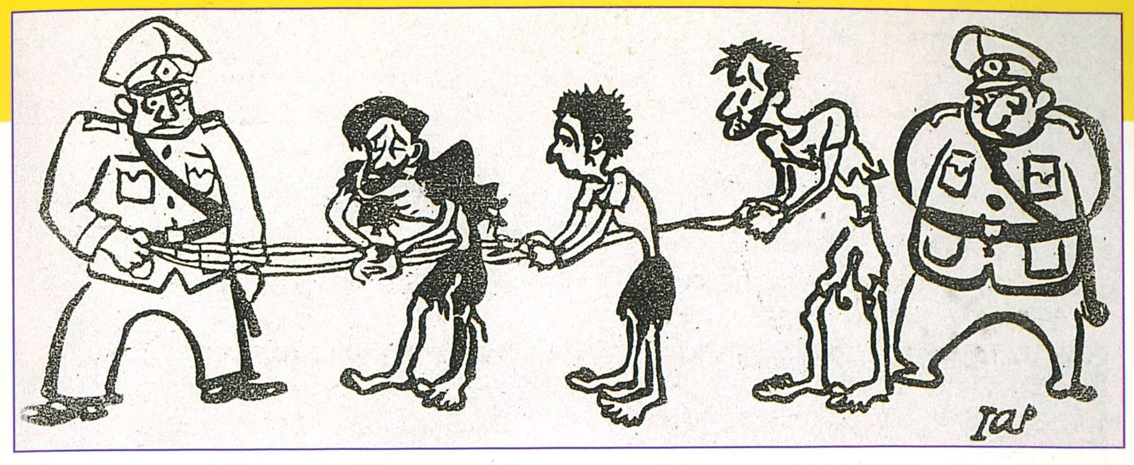
那令人難忘的哭笑鐵面與諸葛四郎龍鳳寶劍的爭奪戰！！」在我年少時，「諸葛四郎」大戰那神秘的蒙面首領，令自己不自覺的融入劇中，為四郎、真平兄的安危牽腸掛肚一個禮拜是常有的事。熱燙出爐的〈諸葛四郎〉也是當年租書店的搶手貨。擁有〈諸葛四郎〉的闊少亦成了同學奉承討好的對象。為了一睹〈諸葛四郎〉下回分解的謎團，低聲下氣的就是要看最新一期的《漫畫週刊》所連載的〈諸葛四郎〉。

同樣五十歲上下年紀的人，沒受《諸葛四郎》洗禮的人少之又少。據說《漫畫週刊》發行前一天，發行商就如臨大敵。亦在一九五八年同時連載〈反共小英雄〉的邱錫勳，就目睹排了一夜的小賣店、租書店的伙計們，因等不及開門一湧撞破了大門的盛況。《漫畫週刊》大賣十幾萬本，並引發了漫畫期刊二十多種的壯觀盛期。

〈諸葛四郎〉自一九五八年於創刊的《漫畫大王》推出〈大戰魔鬼黨〉之後，一炮而紅。在連載陣中鶴立雞群，比另七部日本漫畫更受喜愛，當紅的〈月光假面〉亦不敵〈諸葛四郎〉的人氣。《漫畫大王》改版成《兒童版漫畫週刊》後，仍以〈決戰黑蛇團〉、〈大戰鐵假面〉獨領風騷。一九五九年《台灣漫畫週刊》(《兒童版漫畫週刊》的易名）的〈諸葛四郎〉更有了本土漫畫〈呂四娘〉、〈義俠黑頭巾〉相伴，但仍然一枝獨秀。〈大破山嶽城〉、〈大戰雙騎士〉、〈大戰龍虎十劍士〉，殺得不少人的童年跟著天旋地轉、七上八下。直到一九六三年《漫畫週刊》停刊，漫畫迷才放下了對〈諸葛四郎〉的關注。不過四十歲上下的人，其童年仍在一九六四年後由單行本的科幻情節，伴隨諸葛四郎再遊〈金銀島〉、〈蛇谷風雲〉、〈魔境歷險記〉。至一九六五年才畫下了完結篇的句點。

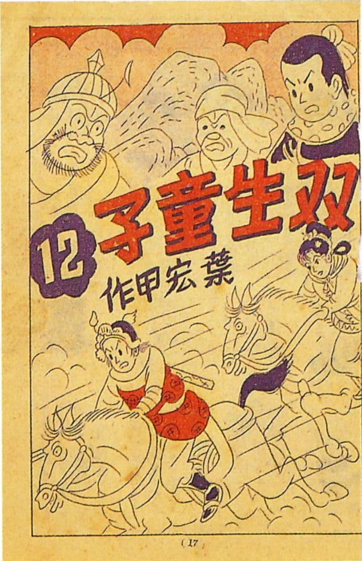
● 一九五八年，葉宏甲以〈諸葛四郎〉大戰魔鬼黨一戰成名。（葉宏甲・《漫畫大王》・1958）

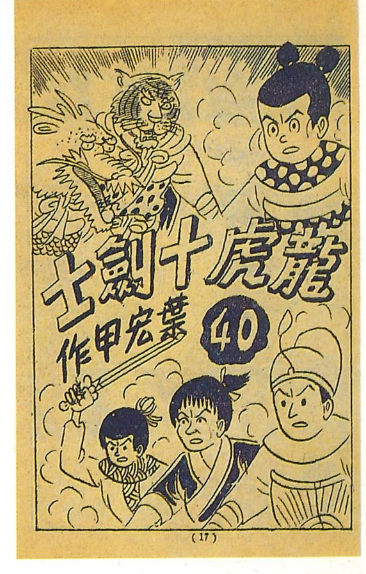
●「強盜就縛・（破案）」是一九四五年葉宏甲於《新新》雜誌所創作的評論漫畫，現在成了珍貴的台灣史料。（葉宏甲・《新新》・1945）

● 一九六〇年的〈諸葛四郎・大戰雙騎士〉。（葉宏甲・《漫畫週刊》・1960）

●〈雙生童子〉是葉宏甲在《少年世界》發表的作品。（葉宏甲・《少年世界》・1959）

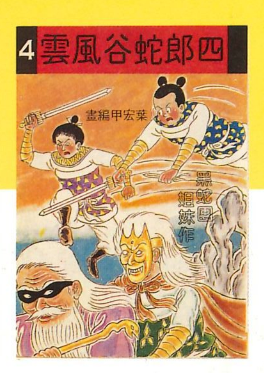

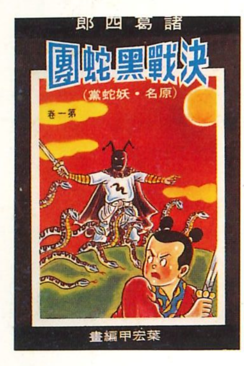
●〈龍虎十劍士〉是《漫畫週刊》最後連載的一部作品。（葉宏甲・《漫畫週刊》・1960）

一九二三年生於新竹的葉宏甲就是《諸葛四郎》的創作者，他曾於一九四二年赴日本川流美術學校就讀。在這之前他和陳家鵬、王花（王超光）、洪晁明（洪朝明）、林河世等五人已組成「新高漫畫集團」，這可是台灣第一個漫畫團體，並向蓬勃的日本諷刺戲畫學習技法，加入漫畫函授學校。據集團中的陳家鵬回憶，知名的日本毛筆人像頂尖高手的評論漫畫家清水崑老師還蒞駕台灣親自授課！當年住在新竹的漫畫家陳光熙（羊鳴）、陳定國均是百位函授學校的成員。

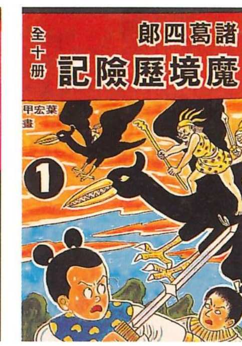

●《諸葛四郎》九部傑作，
一九七〇年代由宏甲出版社重新再版，
因此不少後生小輩也看過
《諸葛四郎全集》的風采。
（葉宏甲・宏甲出版社・1975・葉陳錦蓮提供）

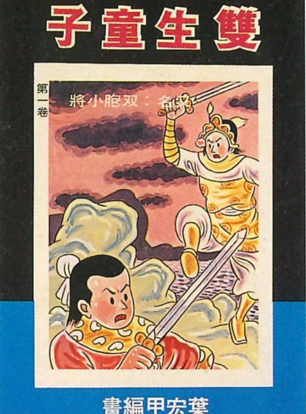

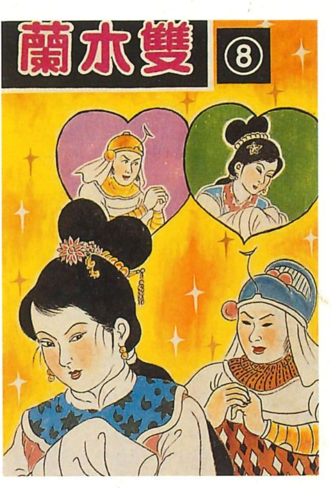
●葉宏甲在一九五八年後，大紅大紫了十年之久。「諸葛四郎」成了台灣第一個漫畫英雄、偶像。
不少五、六十歲的社會菁英都受《諸葛四郎》的洗禮。（葉宏甲・1975・葉陳錦蓮提供）

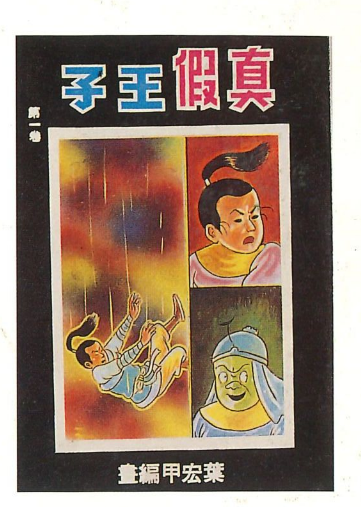
【參考書目】

1.《新新》雜誌復刻版，傳文文化出版，1992
2.《漫畫大王》，大華文化社，1957
3.《兒童版漫畫週刊》，大華文化社，1957
4.《台灣漫畫週刊》，大華文化社，1958-1962
5.《少年世界》，大華文化社，1958-1962
6.《宏甲漫畫大全集》，宏甲漫畫出版社，1970

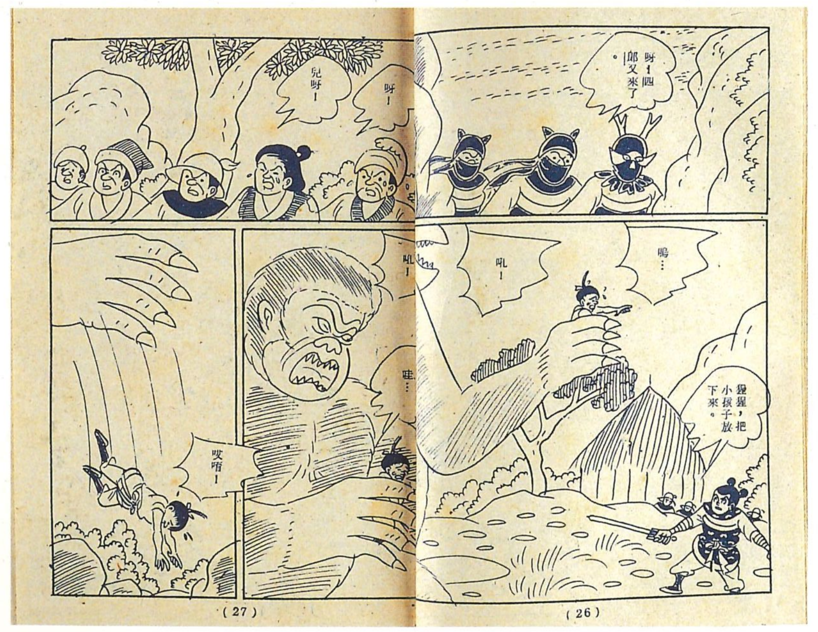
● 宏甲出版社將葉宏甲早年的作品全部再版。
封面是中風後的葉大師，一筆一筆辛苦所刻畫出來的，相當彌足珍貴。
（葉宏甲・宏甲出版社・1967・葉陳錦蓮提供）

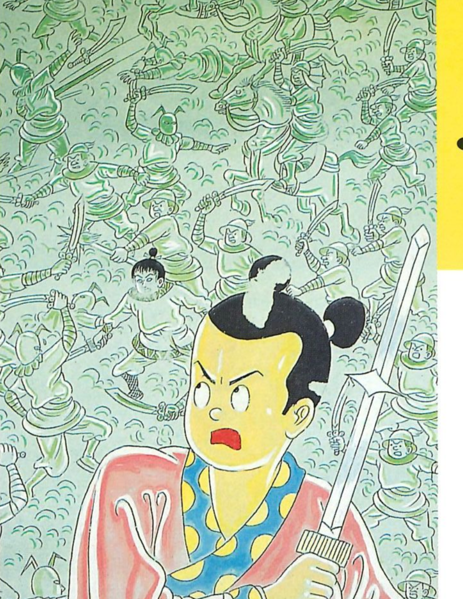
戰後，一九四五年，葉宏甲等新高漫畫集團團員加入了一個讀書會，學習漢文，他們有份回到祖國懷抱的莫名興奮。在老師的引導下急於和祖國文化界交流，討論結果是辦一本雜誌，於一九四六年十二月推出，名曰《新新》。葉宏甲等人各出千圓資金。「新高漫畫集團」在此誌每期有兩頁篇幅的漫畫及插圖創作，這些漫畫傳神地詮釋了國民黨政府陳儀接收台灣的橫行霸道、貪官污吏及奸商的嘴臉，和百姓呼天搶地的苦難，也忠實記錄了物價飛漲、民不聊生種種情況。葉宏甲的「專賣風在那兒吹著」畫出了二二八導火線的第一場景。「偷兒就縛了!!」(P.17)也傳真了警肥民瘦的諷刺。九九年「二二八紀念館」的白色恐怖展就大量放大葉宏甲等人，於《新新》七期空前絕後的大批判漫畫。讓今天後生小輩能夠一睹歷史的真相。由於戰後物資缺乏以及政治環境因素而迫使《新新》停刊，葉宏甲則到公家機關上班，後從事美術設計的工作。

一九五三年，《學友》創刊。葉宏甲看到陳光熙的〈小八爺〉、陳定國的〈三藏取經〉，以及陳海虹等人的插畫也技癢難耐，而躍躍欲試。只可惜，他的作品不被主編的陳光熙青睞。不過，一九五六年間，葉宏甲仍有在《學友》發表插圖作品。當時，新高漫畫集團的洪晁明則有阿拉伯神話系列於《學友》連載。葉宏甲在大華文化的老闆賞識下合作了多部民間故事的插畫，由於雙方合作愉快，大華文化的老闆在創辦《漫畫大王》時，第一個想到的就是力邀葉宏甲創作。〈諸葛四郎〉本來是要畫個短篇的，「坦白說，當時我並沒有很大的信心，只希望不要輸給別人太多就好了！沒想到剛在雜誌上推出兩期，讀者的信函便源源飛來，一時之間竟讓我不知所措，只得日以繼夜的拚命畫。結果這一畫就畫了五、六年，總共畫出了九部五十六集作品，真想不到啊！《諸葛四郎》竟成了我的代表作。」在他被《學友》退稿的多年後，他成了全台灣最受歡迎的漫畫家，這可是陳光熙始料未及。葉宏甲說「諸葛四郎」是取自「諸葛亮」和「楊四郎」的組合，其智慧和忠孝節義自然也是這兩位仁兄的精神傳承。

●葉宏甲的《諸葛四郎》為台灣的漫畫文化，留下珍貴的一頁。可惜無法一窺全貌。
（葉宏甲・宏甲出版社・1967）

●葉宏甲的《諸葛四郎》漫畫插畫。

■一九六三年後，後生小輩將單行本期刊炒熱。葉宏甲成立了宏甲出版社，除將自己上百種的創作印成全集外，並大力提拔後進，收了十多個徒弟，創作全由宏甲出版社出版。料理這些徒弟的三餐、換洗衣褲都由葉太太陳錦蓮一手包辦，可見葉宏甲夫婦對這些孩子疼愛有加，黃錦堂是他得意的大弟子。（一九七〇年代黃創辦了華仁出版社，加入出版日本漫畫的行列。）

■一九七〇年代的某天，他女兒考上大學令他興奮至極，馬上寫信給他在美唸博士的兒子。然而，不幸的事情就發生在他去寄信的時候，疾駛而過的機車讓他嚇得後退摔倒而重傷中風。這一病，使這個叱吒漫畫界十多年的大師半身不遂十七年。葉太太就這樣陪侍在葉大師身邊，幫他復健，也常帶他去各地遊覽。葉宏甲行動不便卻越喜歡往外跑。這一場大病並沒有打倒他的鬥志，他用另一隻手重畫《諸葛四郎》的封面。一九八〇年代初，《烏龍院》大紅，令曾是一代巨匠的葉宏甲興緻再起，他畫了一些幽默漫畫投給報社。殘酷的退稿傷了大師的心，暗自垂淚。看在葉太太眼裡相當心疼，因此默默的再試投給報社，並和編輯溝通，但仍沒有成功。再次的打擊令葉大師二度中風。

■他住院時，主治大夫一看「葉宏甲」！？大驚！問曰：「閣下可是諸葛四郎的爹地？葉宏甲回答：「正是在下！」沒想到大夫撲的一聲跪見「恩公」，道出當年醫學院學業壓力下有了卻此生之念頭，是諸葛四郎堅毅不拔的刻苦奮戰精神感召了他！救他一命！葉太太說，她以夫為貴，以葉宏甲為榮。但是，他也道出了左鄰右舍的孩子母親曾大聲的斥罵！「這個夭壽的葉宏甲害我家孩子著迷漫畫。」而感到羞愧。

■一九九〇年四月二十四日他去逝了。宋楚瑜、吳敦義、陳水扁、謝長廷、吳伯雄等政界菁英都以布幔致哀，宋楚瑜在開會前還到告別式向一代宗師致意。可見葉大師認真的創作已獲大家肯定。葉宏甲在台灣艱困的戒嚴創作環境下，仍能有「諸葛四郎」這個響叮噹的漫畫明星，受到小朋友如此的推崇、崇拜、喜愛，甚至影響了羅大佑的「童年」（歌詞充份表達對諸葛四郎濃烈的懷念），殊屬不易。我們理當重視，視其為國之重寶珍視。

●葉宏甲的《諸葛四郎》漫畫系列。

陳定國 CHERN DING GWO

獨創鳳眼美人的少女漫畫家

小檔案

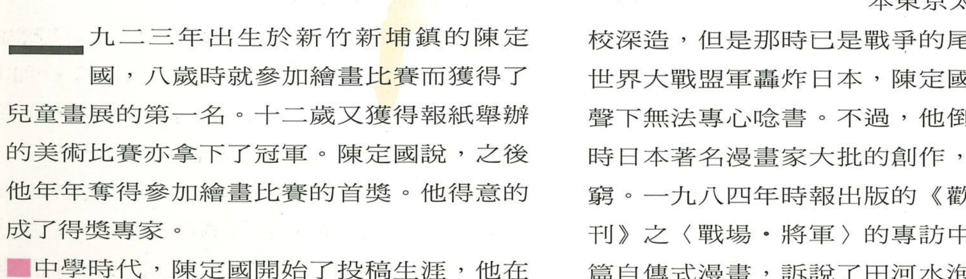
- 一九二三年生於新竹縣新埔鎮
- 一九三一年獲新竹州圖畫比賽第一名。
- 一九五三年《學友》月刊發表〈三藏取經〉。
- 一九五七年《漫畫週刊》起連載〈孟麗君〉、〈呂四娘〉。
- 一九五八年《少年世界》刊登〈王寶釧〉。
- 一九六三年起寫作《台灣民間故事》、《中國民間故事》、《世界民間故事》共三百五十四集、《精彩故事集》五百餘集。
- 一九五二年敬軍漫畫比賽第一屆囊括一、三名。
- 一九五三年台灣首次參加世界性畫展，陳老師所指導的學生陳秀綾獲最優等獎。參加三十二國在日本舉行。
- 一九九九年十一月二十六日去世。

代表作

- 《三藏取經》、《孟麗君》、《呂四娘》、《王寶釧》、《白娘娘》、《諸葛孔明》、《花小妹》、《風流先生》、《白衣女俠》、《龍鳳雙俠》、《夜明珠》、《花木蘭》、《孟姜女》、《鎖麟囊》、《西施》、《貂蟬》、《移山倒海》

● 一九五〇年代至一九六〇年代十多年的創作中，陳定國將中國英雌一個接著一個，歌頌他們的豐功偉業。圖為〈樊梨花〉。（陳定國，《新少年》，1959）

一九二三年出生於新竹新埔鎮的陳定國，八歲時就參加繪畫比賽而獲得了兒童畫展的第一名。十二歲又獲得報紙舉辦的美術比賽亦拿下了冠軍。陳定國說，之後他年年奪得參加繪畫比賽的首獎。他得意的成了得獎專家。

中學時代，陳定國開始了投稿生涯，他在報紙開始發表作品，賺得了比一個職員薪水更豐厚的三百元稿費。他參加日本雜誌《王樣》(KING)的漫畫徵稿大獎，獲二十大圓的獎金。這筆獎金可是一個巡察（警官）的月給呢！

在繪畫的領域，陳定國在漫畫上的收穫和所得，令他信心十足的往漫畫創作方面努力。他甚至還赴日本東京太平洋美術學校深造，但是那時已是戰爭的尾聲。第二次世界大戰盟軍轟炸日本，陳定國每天在警報聲下無法專心唸書。不過，他倒是見識到當時日本著名漫畫家大批的創作，使他受益無窮。一九八四年時報出版的《歡樂漫畫半月刊》之〈戰場．將軍〉的專訪中，他畫了一篇自傳式漫畫，訴說了田河水泡的〈野狗二等兵〉、島田啟三的〈冒險獺吉〉、宮尾繁雄的〈團串助漫遊記〉、清水崑、坂本牙城、麻生豐……等漫畫家和作品，對他所造成的影響。

一九五三年陳定國在《學友》雜誌發表〈三藏取經〉後，聲名大噪。不少想畫漫畫的年輕人都以他的美人造型為摹仿對象。一九五八年《漫畫週刊》盛期時，他的〈呂四娘〉、〈孟麗君〉、〈樊梨花〉……等英雌、鳳眼美女更是風靡一時、人緣極佳，擁有的漫畫迷之眾更是當時之首，連男生都對這些鳳眼美人著迷不已。徒子徒孫滿堂，但都是不入室的弟子。一九六〇年代以他的漫畫風格來作為創作入門的年輕漫畫新人不少，其中以錢夢龍最為知名。

陳定國偏愛女性題材，畫的幾乎都是中國民間傳說傑出的女傑群像。他特別喜愛野台戲，「只要新埔地區有歌仔戲上演，我一定從頭看到尾，蹲在戲台前專注的欣賞演出，散了戲，還是會捨不得走，爬上後台去和演員聊聊、摸摸那些精緻的戲服。」陳定國對戲曲的著迷相當深入，除了欣賞戲曲的內容，對其美麗的服裝更是研究得透徹。從小謝神廟會的戲曲文化在他的印象中建立了特殊的感情，也因此，提供了他日後取材的重要資料。甚至成了創作漫畫的主題。

一九四〇年代，著迷漫畫的陳定國已是知名的漫畫家，從得獎專家到新竹州的報紙，他都很活躍。一九四五年創刊的《新新》雜誌他只發表了一幅創作。《新新》是葉宏甲等新竹漫畫家和黃金穗等知識分子所創辦的刊物。可見陳定國當年仍孜孜不倦於漫畫的耕耘，只是當時刊物極少。

直到一九五三年，陳定國才在一本兒童雜誌找到了舞台。這本雜誌名曰《學友》，他以〈三藏取經〉畫出了台灣第一部兒童漫畫大長篇。當時出現的妖怪美女就令人眼睛一亮。雞蛋臉、秀氣的古典美女造型、獨特的鳳眼、小小的嘴唇、多變的髮型和考究的服裝、飾品，完全比照歌仔戲人物的打扮穿著，一絲不苟的詳細繪作。是當年畫畫最用心、最細膩的一人。此後，他又獲隨後創刊

● 一九五八年〈呂四娘〉在《漫畫週刊》連載時，曾經風靡一時，這位奇女子挑戰大清皇朝的勇氣，令人欽佩。（陳定國，《漫畫週刊》，1959）

●陳定國的漫畫引人入勝的是人物造型的迷人。這些人物造型令許多漫畫後生小輩傾倒，而學習其風格。（陳定國，《漫畫週刊》，1959）

●「孟麗君」何許人也？沒有多少人知道。但一九五九年之後，漫畫迷們都瞭解這個遭遇淒美的奇女子的一生，並深記她的芳名。（陳定國，《漫畫週刊》，1959）

的《東方少年》、《新學友》、《大眾之友》、《模範少年》……邀請發表新作品。除了傳統戲曲文學的〈王寶釧〉、〈移山倒海〉、〈白娘娘〉、〈花木蘭〉、〈貂蟬〉、〈呂四娘〉、〈孟麗君〉、〈孟姜女〉、〈鎖麟囊〉、〈西施〉……等美女、俠女、苦命女的故事外，他也發表了幽默逗趣的創作〈花小妹〉、〈風流先生〉、〈阿福日記〉、〈胖小寶〉。其實他對〈孔明先生〉、〈方世玉〉、〈陳世美〉的男性主角作品也有所著墨。〈夜明珠〉、〈白衣女俠〉、〈蛇郎君〉、〈龍鳳雙俠〉、〈指腹聯姻〉……等傳奇故事，他也畫了不下十部。

一九五八年時台灣有二十多本漫畫雜誌創刊，《模範少年》、《漫畫大王》（後改名《兒童版漫畫週刊》、《台灣漫畫週刊》）、《少年》、《少年之友》、《少年世界》、《人文》、《綜合少年》、《康樂》、《新少年》……。陳定國的作品更是散播在各種刊物上，產量之多，是當年大紅大紫的五人之一。「當時我在小學教書，一下課馬上坐到畫桌上奮筆疾書。但我還是不願趕稿而粗製濫造。不過難免有太多的疏失，如白衣劍俠的劍忽然不見了！孔明的髮形變短了！諸如此類的小瑕疵，讀者會熱情的寫信給我，告訴我那些有趣的缺失。」他當時在七、八種刊物上發表作品，忙得不亦樂乎。「民國四十年至五十年間，每天都會畫到午夜過後，才能休息，時間仍然不夠用，幸好內人會幫我上墨線、畫頭髮、填點底、畫框線……減輕了我許多的壓力，分擔了大量的工作。不然即使我有三個頭六隻臂也絕不可能畫出那麼多的東西來。」現在仍身體硬朗的陳定國夫人，每次聽到他提到賢內助對他的幫助時，她總是不敢居功的揮手。

儘管，陳定國對自己的創作不會太自傲。不過，他倒很得意的是一九七三年蒙蔣介石總統召見，並賜宴於陽明山中山樓，這是他這一生最引以為傲的榮耀。

一九六三年後，漫畫週刊時代被輩出的新人以單行本取代。陳定國轉向改寫一套套的

【參考書目】

1.《學友》，學友雜誌社，1953-1958
2.《兒童版漫畫週刊》，大華文化社，1958
3.《台灣漫畫週刊》，大華文化社，1959-1960
4.《歡樂漫畫》，〈戰場・將軍〉，時報出版，1985
5.《新新》雜誌復刻版，傳文文化，1992
6.《獎梨花》，新少年雜誌社

●新漫畫的時代，陳定國有一定的地位，他創作出台灣第一部長篇故事漫畫。第一個以鳳眼美女塑立風格的少女漫畫家。第一個台灣漫畫的得獎專家，第一的……。（陳定國，《學友》，1953）

民間故事集。於〈戰場・將軍〉漫畫自傳中，陳定國介紹了他畫插圖的改寫版，《台灣民間故事》一百三十二集、《中國民間故事》一百二十七集、《世界民間故事》九十五集……。一九九九年八月某天新竹市立文化中心主任洪惠冠表示，這些民間故事集陳定國將授權文化中心再版。這套漫畫加文字的故事集有《白賊七》、《老鼠招女婿》、《四個傻瓜》、《彭祖》、《山地傳說》……精彩可期。

一九九九年八月七日，新竹市立文化中心舉辦「風城漫畫嘉年華」，邀他在開幕時出席致詞。剪彩完之後，曾動過心臟手術的陳老師顯得異常興奮，他參觀了「台灣漫畫五十年展」、「漫畫大驚奇」、「新竹漫畫大師」等展覽後，他拉著筆者的手，興奮地談到政府開始重視漫畫是個好現象。陳定國的漫畫入門可說是無師自通的，由於自己摸索的關係，經常會遇到瓶頸無法突破。這是那個時代漫畫家所遇到的共同問題。他雖然很努力創作，態度也從不馬虎，但對自己的作品總是不太滿意。因此，他建議有關單位能重視培育人材的問題，在小學、中學、高中、大學以至研究所都能安排漫畫課程，甚至迎向一個全面性漫畫學的專門學校。陳定國認為，如果能在美術教學中加入具有啟發性的漫畫課程，那麼台灣漫畫才不致淪落成日本漫畫的殖民地。

一九九九年十一月二十六日，陳老師撒手人寰，享年七十七歲。出殯那一天，總統李登輝、副總統連戰，和總統參選人陳水扁、民進黨主席林義雄等政界人物都送來悼幔，追悼這一位偉大的漫畫巨匠。

「牛哥」LII FEY MENG

縱橫漫畫小說六十年

小檔案

- 本名／李費蒙；筆名牛哥
- 一九二五年（牛年）四月十五日生於香港九龍蒲。
- 一九三七年（牛年）抗戰開始，他開始畫漫畫。
- 一九四九年（牛年）獲聘農復會首席美術設計師。結婚抵台。
- 一九六一年（牛年）腎結石開刀
- 一九八五年（牛年）官司纏身，抵押房子，賣畫紓困。
- 一九九七年（牛年）七十二歲十一月廿九日去世。

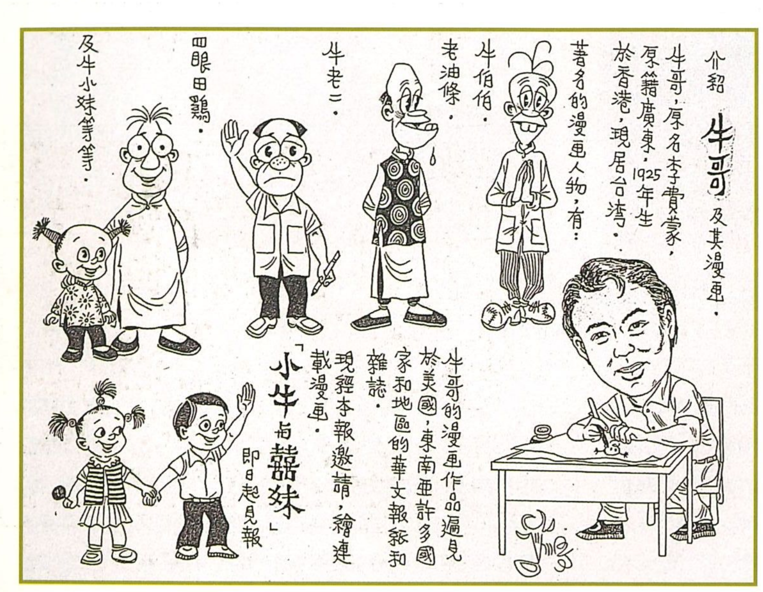
代表作

漫畫——

- 〈牛伯伯〉二十二歲於廣州《華南日報》發表
- 一九五二年《牛伯伯打游擊》大紅。
- 《牛老二日記》、《老油條畫傳》、《楊經邦畫傳》、《牛小妹》、《四眼田雞》等百多部漫畫。

小說——

- 《賭國仇城》、《職業兇手》、《魔鬼新娘》、《左輪泰》、《迷魂香》、《一〇八酒鬼仙》等一百多部長短篇。一九九七年由探索文化出版。

●牛哥的自我介紹文與圖。
（牛哥・牛哥漫畫文教基金會提供）

「牛哥」這個名字在四十年前是響叮噹的，他說沒讀過書的鄉下人也一定認識他。當時的名人有兩位，一個是蔣中正，另一個就是他。他獨霸漫畫界時，五份以上報紙都有他的牛伯伯、老油條、四眼田雞、牛小妹、牛老二等連載。這時候，他還同時以李費蒙執筆寫小說。《賭國仇城》、《職業兇手》、《情報販子》、《大小姐與流氓》、《功夫新娘》……。並拍有電影《雙槍王八妹》，創作頗為豐碩。

一九六二年，日正當中的牛哥於家中成立牛家班，開班授徒。知名的作家趙寧、林文義，畫家劉作泥（廣福）、任適正、林晉……等都曾投入牛家班習畫，他們的成就、光芒後來也淹蓋過牛哥。不過，這也正是牛哥引以為傲的。牛家班的子弟也和他的子女一樣，牛嫂呵護倍至。

一九二五年，牛年，牛哥生於香港。四歲時隨父親進入中國內地，住過上海、長沙、漢口。十二歲，抗日戰爭，他投入了「抗日小鬼隊」的行列，上街頭畫抗日壁畫。這也是牛哥正式和漫畫結緣的伊始。這一年也是牛年。

本名李費蒙的牛哥，因牛年出生亦愛上了牛，筆名自然就取名牛哥。他說，他和牛年特別有緣，每逢牛年都會有大事發生在他身上。十二歲，他為逃避戰火由大姐帶到香港，受英式教育。這一年寄人籬下的他就在報紙上畫漫畫賺取生活費，並開始用「牛哥」筆名發表作品。一九四〇年，返回漢口和家人團聚。當時，他就被抗日地下報紙吸收畫抗日漫畫。因此，他被日本特務列入「少年政治犯」而坐牢，並成為「看管兵籍」。十七歲那年日本派他到「偽政府」報紙，任清鄉大隊的隨軍記者。這期間他意外接觸到山區的神秘幫會「紅槍會」，他的小說就依據此段經歷寫出《亡魂記》。十八歲他被政府地下組織「燈信間諜」吸收，為盟軍飛機指示航道，而遭汪精衛政府逮捕再度坐牢。抗戰勝利之後，他依舊做「燈信間諜」，但卻又被政府誤認坐牢七十七天。二十歲，牛哥靠他不錯的英語能力考進了聯合國善後救濟總署，任公路運輸大隊分隊長，負責物資運送，所經之處均是險惡之地。這段曲折離奇的遭遇當然是他日後寫小說的好題材。《巨無霸》、《無比敵》均依此故事而構成。

●牛哥的教學漫畫曾在一九五〇年代的報紙上連載，進而吸引大批的漫畫愛好者入門牛家班習畫。（牛哥・探索文化・1998）

二十二歲牛哥進入廣州的新聞界，創作了牛伯伯與牛小妹，也開始寫小說。生命中第三個牛年，他的作品被「中國農村復興委員會」的美國人賞識，被聘為首席美術設計師。四個月後來台之前匆匆的結婚。他的〈牛伯伯打游擊〉也在投稿《中央日報》後一炮而紅。並寫出受歡迎的《賭國仇城》小說。從此他叱吒台灣漫畫界、小說界。二十五歲至三十一歲期間，最高記錄於九家報紙中連載作品，其風光成了藝文界的奇葩。活躍的牛哥也因而相交滿天下，古龍、臥龍生、諸葛青雲、卜少夫、柏楊、夏元瑜、高陽、劉紹唐、白景瑞、王嚥、王珏……。每週總有二、三次的牛家用餐聚會高朋滿座。牛哥的豪爽、好客由此可見。

●牛哥的名作，上為〈牛伯伯打游擊〉，下為〈老油條畫傳〉。
（牛哥・1950～1953）

●牛哥的漫畫〈龍哥哥〉以武俠小說大師古龍為主角。
（牛哥・1963）

一九六〇年代，牛哥仍然在媒體呼風喚雨。不過每逢牛年就有大事的他，六一年腎結石挨刀。一九六六年他在《大華晚報》編漫畫版。作品亦在各大報不缺席。並在東南亞、歐美報紙轉載。也因此，東南亞、美加旅遊成了他每年的重頭戲。他也經常到軍中勞軍和他廣大的漫畫迷見面。

一九八二年，他對國立編譯館大量放行日

●牛哥說：他畫過三億張的漫畫。「人生是短暫，藝術卻是永恆的。」是他的生活哲學。（牛哥，1990）

本漫畫出版，而對本土漫畫嚴苛審查作出痛絕的控訴。於「今天畫廊」和「今日百貨公司」舉辦了六十九天的「漫畫，名人字畫展」，並發起「漫畫清潔運動」。展出日本之不良漫畫，大審其誨淫誨盜。這一活動為他招來了十一宗官司，牛嫂也被訴三宗。掀起了一波史無前例的漫畫論戰，煙硝彌漫於媒體。官司花掉了不少錢而抵押房屋、趕畫四十幅畫賣畫支付「漫畫戰爭」的開銷。一九五四年時，才二十九歲的牛哥也曾掀起一次「文化清潔運動」，掃蕩黃色內幕新聞，亦轟動一時。

自稱畫過三億張（？）漫畫的牛哥，自信滿滿。但卻對日本漫畫相當感冒，他一生在日本鬼子的恐怖陰影下深受其害。但是他對自己的創作頗為自豪。他雖然仗義執言，卻全盤否定日本漫畫的價值，因而，對國立編譯館的戰爭就是抵抗日本漫畫侵略。在任何場合，他對日漫畫抗戰的事件一直津津樂道，並促使國立編譯館取消漫畫審查（實則解嚴之故）。一九八七年政治解嚴，在漫畫市場上，日本漫畫更加泛濫，看在牛哥眼裏更是心急如焚。他在《大華晚報》的漫畫版也因報禁解除而報紙停刊，失去了舞台，不過

●牛哥的反擊毒品漫畫。他公開畫的最後遺作。（牛哥，1997）

他並不寂寞。

是年他赴美展畫巡迴各大城市，並獲二城市「牛哥牛嫂日」的殊榮。除了寫《一〇八酒鬼仙》，畫〈老來騷〉一些零星漫畫外，他成了旅行家，遨遊世界各地和中國大陸各城市。雖為反共漫畫家，但到大陸遼寧畫展還有樂隊的排場歡迎他呢！

一九九七年十二月二日準備出版小說全集的他，卻在四月十九日嘔血，得知患了癌症。五月仍出席衛生署反毒大會，公開畫了一幅最後的遺作。九月為「牛哥小說經典集」寫序，十月為牛嫂畫了最後一張畫。十一月廿七日突然昏迷，二十九日病逝。十二月二日新書發表會，他沒出席！畫展會場入口則寫了他一句口頭禪：「就這麼一回事！」令人莞爾的幽默正是大漫畫家一生的寫照，這一年當然又是牛年。

白景瑞為四十多年的老友之死寫道：「從來不求人，對朋友的豪情，只要與好友見面，酒就不會停，後來醫生診斷，他就是煙酒過度，愛朋友過度而得的『癌』！」

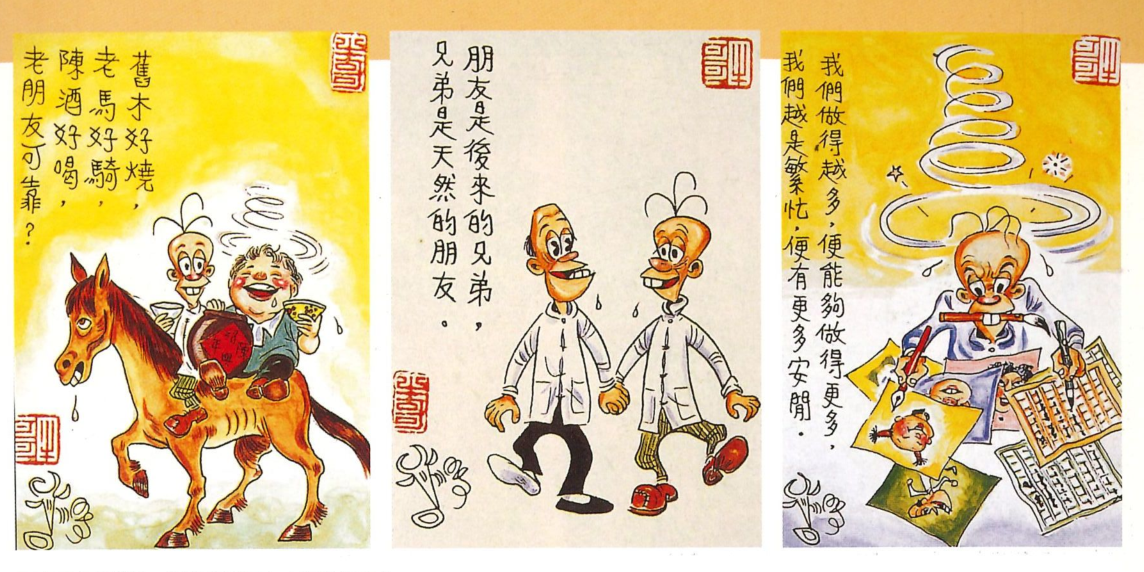
牛哥畫風樸拙，漫畫造型予人土氣的親和力。妙趣橫生的是他文字造詣，打油詩的對比更叫人噴飯。詼諧語氣中帶份露骨的批判，揶揄中有份關心的諷刺味，令人玩味。他一幅調侃婚姻的漫畫，打油詩就寫道：「宿盡花間萬萬千，不如歸去伴妻眠，雖然枕上無情趣，睡到天明不要錢。」

牛哥走了！牛嫂仍不改其志，承繼牛哥的志業，找陳水扁、宋楚瑜幫忙，一九九八年十一月在牛哥逝世週年於台北市立美術館做一次特展，並出版了《牛哥紀念集》、《牛哥手札一九九九》。並積極籌備「牛哥漫畫文教基金會」。一九九九年三月二十日起在台南、新竹、台東、彰化等社教、及國父紀念館舉辦五場「牛哥漫畫作品展」。

知名作家柏楊對牛哥的肯定：「由於牛哥在四〇、五〇、六〇三個年代殷勤的工作，呈現出來的優異成果，使他成為藝術史上，至少漫畫史上，最重要的主角之一。一直到二十世紀的盡頭，人們仍對〈牛伯伯打游擊〉留有深刻的印象。」牛哥在漫畫中創造的語言，成了社會的流行語。柏楊更引述一位專門研究台灣漫畫的女作家Miss Valerie C. Dordn來台北實地採訪時，赫然發現在一九四〇至六〇年代：「牛哥就是漫畫，漫畫就是牛哥！剔除牛哥，就沒有漫畫。」，誇張點出了牛哥在台灣漫畫界的地位。

【參考書目】

1.《牛哥紀念集》，牛哥漫畫文教基金會編印，1998
2.〈牛伯伯打游擊〉，中央日報社，1953
3.《花小妹》，大華晚報社，1958
4.《新觀念》月刊，1998，新觀念雜誌社

●牛哥畫風樸拙，漫畫造型予人土氣的親和力。妙趣橫生的是他文字造詣，打油詩的對比更是詼諧。（牛哥，1985）

「手塚治虫」 TEZUKA-OSAMU

日本漫畫之神

小檔案

- 本名／手塚治（1928-1989）
- 十一月三日生於日本大阪府豐中市。
- 十八歲開始漫畫家生涯 。
- 大阪大學附屬醫學專門學校畢業。
- 一九五二年國家醫師考試合格。
- 一九六一年學位論文《異型精子細胞膜構造的電子顯微鏡的考察》獲醫學博士學位。當年成立手塚治蟲製作所動畫部。
- 一九六六年九月設立「蟲商事」出版部任社長。七一年辭職。
- 一九七三年公司破產。負債三億日圓。
- 一九七四年「手塚治虫三十年」巡迴展
- 一九七七年《手塚治虫漫畫全集》全三百卷開始發行。七八年擔任日本動畫協會首任會長。
- 一九八〇年出任國際交流基金會的漫畫大使，巡迴美國演講。
- 一九八八年擔任「上海第一回動畫展」國際評審。
- 一九八九年三月九日去世，享年六十歲。

代表作

- 漫畫：《怪醫黑傑克》、《小白獅王》、《三眼神童》、《新寶島》、《原子小金剛》、《我的孫悟空》、《控訴阿爾魯夫》、《釋迦》、《火鳥》等四百多卷（講談社《手塚治虫漫畫全集》四百卷。台灣由時報出版發行。已刊二百多卷未完中斷）。
- 文字：《我是漫畫家》、《漫畫專科》、《手塚治虫對談集》、《手塚治虫散文集》、《手塚治虫大全集》1-2集、《觀賞・拍攝・放映》。
- 卡通、動畫：「原子小金剛」、「某街角的故事」、「埃及豔后・克雷歐帕多拉」、「小白獅王」、「展覽會的畫」、「寶馬王子」、「聖經」、「孫悟空的大冒險」、「千夜——夜物語」等電視電影動畫實驗動畫、「森林傳說」、「自畫像」、「村正」、「藍色小馬」等。

手塚治虫，本名手塚治，因為喜愛昆蟲而在名字之後加上「虫」字，作為筆名。以示對虫的狂熱之心。

一九三五年唸小學那一年，迷上了田河水泡的〈野狗〉和電視上的「大力水手卜派」而認真摹寫。九歲熱衷採集昆蟲，也迷上了天文學、寶塚少女歌劇（註）和迪士尼卡通影片。一九四一年入學北野中學後，加入美術部而畫了無數的漫畫習作。一九四四年在軍需工廠擔任勞動員，兩手感染細菌差點壞死，後來奇蹟似的治癒。大學時看到日本動畫「海神兵・桃太郎」（岡本憲三作品）感動莫名而立志做個動畫家。戰後的這一年他寫信給每日新聞社社長，翌年，他的職業處女作〈小馬日記本〉在《每日少國民新聞》連載。同時獲得漫畫家酒井七馬的欣賞而尋求和他合作。一九四七年三月，由酒井七馬構成、手塚治虫畫漫畫的單行本《新寶島》大賣四十萬本，震撼了日本列島。從此，他過著漫畫家和醫學院學生的兩棲生活，並來回醫院的實習，進入研究所繼續深造醫學課程。

一九五〇年他加入以島田啟三為中心的東京兒童漫畫會。同時也巧遇學童社的總編輯加藤謙一，而在他主編的《漫畫少年》雜誌首次發表連載作品〈小白獅王〉。當時，他已是漫畫單行本界的霸王。一九五一年，他一連看了華德迪士尼的卡通電影「小鹿斑比」八十多遍。記住片中的每一個小細節。（並畫了一本《小鹿斑比》的單行本，之後也畫了《小木偶》。

一九五三年，他住進了東京豐島區椎名町的「常盤莊」公寓。此處因他作品的轟動而成了「漫畫聖地」。隔年他以二十六歲之年，躍進了畫家年間所得的第一名，而成為社會新聞的「畫題」。一九五七年，他的名作《複眼魔人》因描寫得入木三分而極為恐怖，被列入「惡書追放」（驅逐劣書）的名單中。不過，翌年，他的作品卻得到小學館漫畫賞的肯定。這時候他也參加了東映動畫公司「西遊記」的製作，擔任原作、構成、共同演出，達成了卡通畫家的宿願。

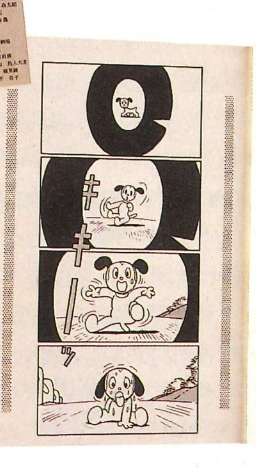

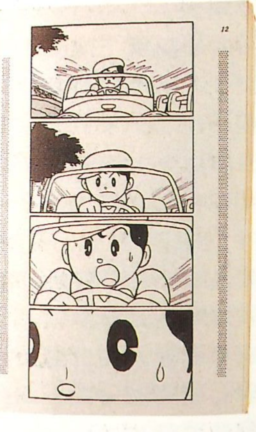

●手塚治虫的分量在日本舊書市場上大放異彩，六十二冊一九六〇年代至七〇年代的精裝本選集標價三百九十九萬日圓。簽名板一張曾達百萬日幣，七、八十萬的行情也不少。還不易買到呢！（手塚治蟲・MANDARAKE・1995）

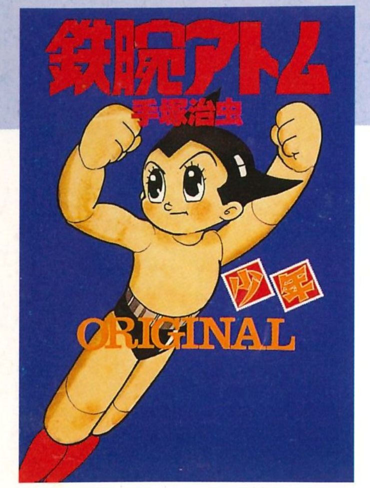
手塚治虫自《新寶島》起，就有了石破天驚的創舉。他以電影遠近運鏡法來演出，給讀者視覺上耳目一新的衝擊！一九五〇年代登場的漫畫巨匠大都受他的感召，而投身漫畫界的佔百分之九十。藤子不二雄、石森章太郎、赤塚不二夫就是其中的佼佼者。他們大多看了《新寶島》而受到感動。不過，手塚治虫的標新立異卻引起以〈冒險灘吉〉紅透半天邊的戰前派前輩島田啟三的非議。當他帶著《新寶島》來到這位前輩島田啟三家中請益時，島田啟三毫不客氣的批判其為邪門歪道。在這以前，漫畫是以平面方式演出。手塚治虫的漫畫分鏡以動感十足的奔跑，從小小的人影一直拉近到臉部特寫，最後一格看到口中的喉嚨蒂。開車的追逐也是同一手法，看到車子衝向畫面之外，有如立體電影般的衝擊力。

一九五一年，他的《鐵腕阿豆目原子人小金剛》誕生。手塚治虫的電腦論發揮了機器人人性化功能，形成了一股風潮。敘述科學家為了讓死於車禍的兒子復活，創造了擁有十萬匹馬力的「原子人」。《我的原子小金剛》之構想始於一九四七

●《新寶島》（手塚治蟲・講談社・時報出版・1996）

●《鐵腕阿豆目》是手塚治虫的代表作，
據瞭解此書的單行本早已銷售超過一億冊（全卷十八卷），
版本超過二十多種。現代的日本圖騰非他莫屬！
亦是國民的偶像。（手塚治虫・光文社・1975）

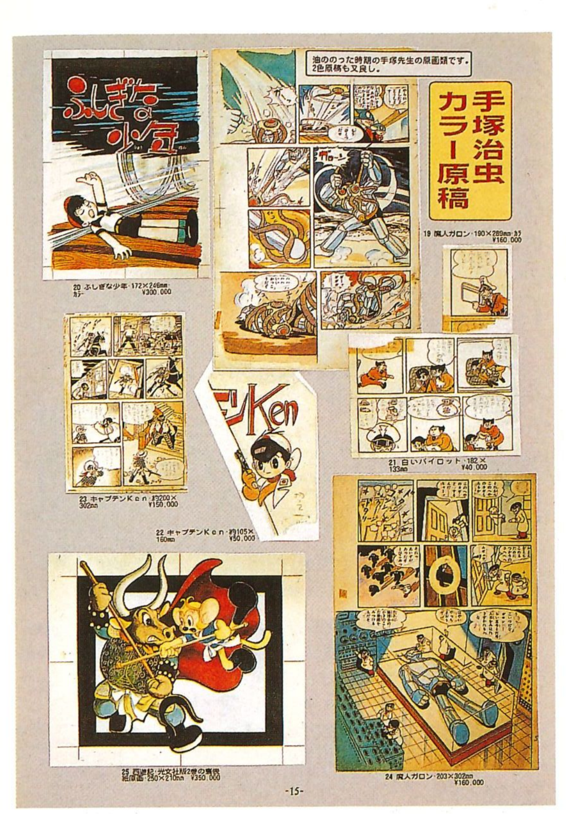

年，「那時候人類因種族而產生的問題不斷，因此就想用漫畫來呈現，對被壓迫的民族和占領民族間的未來提出一些探討。那時日本被美軍進駐，觸發了我的構想。」手塚回憶當時的創作背景。那時候光文社的《少年》月刊編輯長金井武志正想物色一個新人漫畫家來畫新視野的題材。他對手塚治虫之前的〈前世紀，最後的世界〉等科幻作品印象深刻。「空想科學冒險漫畫可以畫嗎？」金井的提案，促使手塚這部探究未來世界和原子力（核能）的〈原子小金剛〉順利的連載。在《少年》連載陣中最受歡迎，畫了十五年之久。手塚說：「創作原子小金剛本以女性機器人作出發點，而讓他有迷人的丰采。因此，才畫出美人式的機器人。」

《原子小金剛》（日文：鐵腕阿豆目）在大戰惡魔黨的外星人，或巨大機器人等強敵時也不會予人有「暴力小子」的印象。雖然擁有七種超能力和十萬馬匹的威力，但仍予人楚楚可憐的感覺。這部作品在他取得博士學位時，成立卡通製作部拍成動畫劇集而大轟動。小金剛成了日本全民的偶像。一九九〇年，各界知名的藝術家百人還為這個漫畫英雄，開了一次別開生面的「我的鐵腕阿豆目」畫展呢！

一九五三年，他為少女漫畫誌《少女俱樂部》創作〈緞帶騎士〉，首開〈少女漫畫〉先河。從此，帶動男性漫畫家創作少女漫畫的風氣。「我住在寶塚，從學校回家的途中總會經過寶塚歌劇團。對歌劇的好奇心也油然而生，在學校也參加了學生演劇，還為《歌劇》雜誌畫越路吹雪等明星的人物像漫畫。」因此〈緞帶騎士〉就在歌劇的影響下形成了，這是一部女扮男裝的宮廷鬥爭劇。

手塚的創作總是不斷向新的領域探索。《小白獅王》的主題不只探討新時代的環保問題，也一直追求「愛與勇氣，理想與正義」的主題。其作品特色在於對人類的關懷、對生命的禮讚，如《怪醫黑傑克》的行俠仗義及對社會貧富不均、不公不義提出特殊的見

●手塚治虫的漫畫角色之多，令人著迷。（手塚治虫・MANDARAKE・1993）

解與批判。同時以他醫學博士的醫學知識與智慧融入劇中，探討人類「心靈的病灶」。

他還將其曾祖父手塚良庵（良仙）的故事，畫出一部日本醫學史的《向陽樹》，和怪病奇譚的《桐人傳奇》。一九五〇年代他在醫院實習時，已是多忙的漫畫家。他利用時間，躲進了小房間，並拉護士來幫忙而被教授抓個正著。教授對這個正徘徊醫師與漫畫家職業上抉擇的學生，沒有責備，反而向他說：「你去畫漫畫反而可以救治更多人！」戰後，日本人在廢墟中徬徨無依，手塚治虫的漫畫精神也提供了正面的「心靈改造」振奮人心，功不可沒。不少社會學者的著書均持這樣的觀點肯定他，和他的教授論點相同。

手塚治虫的作品高達十五萬頁之多。他在巔峰期間同時執筆十三部的連載。他超強的記憶力，能將每部作品的故事銜接得天衣無縫。因此被譽為一世紀一異才，他被冠上「日本漫畫之神」的讚美名銜。不過這可苦了編輯為追稿大玩捉迷藏。由於工作量大，他隨時帶著稿紙，在旅行途中的飛機、汽車上作畫，演講前在畫、上廁所亦在畫……只要有空，馬上提筆作畫，不浪費一分一秒。他每天大約只睡三、四個鐘頭。一如他創作的《原子小金剛》一樣，永遠精力過人。一天他可畫個五十頁，速度驚人。他曾三天三夜連續畫個不停，因維他命不足而買五個檸檬來補充。即使如此忙碌，他一年仍抽空看三百部的電影。因為，電影是他靈感的泉源。他

●《怪醫黑傑克》(講談社・時報出版)

●全四百卷的《手塚治虫漫畫全集》成了「構美故事」(漫畫)界的金字塔，台灣的中文版也氣魄的推出，但未完結就夭折了！(據瞭解已刊二百卷)。
(手塚治虫・講談社・時報出版・1993)

對卡通電影尤其狂熱，一年間光迪士尼的名作「小鹿斑比」就看上八十回、「白雪公主」也有五十次的記錄。「小鹿斑比」的細節動畫技巧也被他一五一十地摸熟。他也因此畫了一本《小鹿斑比》的單行本。

在動畫影片的成就上手塚頗為亮眼。劇場版「小白獅王」卡通長片奪得六七年威尼斯影展銀獅獎。但七〇年電影動畫「埃及艷后克雷歐帕多拉」的完成卻拖跨了公司，七一年他辭去虫公司社長職，七三年破產，傳說負債三億日圓。八四、五年他的實驗動畫相繼獲廣島國際動畫電影展的大獎。八八年十一月受癌症之苦的他，仍出席上海國際動畫電影展的評審委員。其實公司倒了他並未倒，七八年又重啟動畫製作，並上任日本動畫協會的首任會長。死時尚有「聖經」動畫片和義大利合作中。動畫也是他一生的最愛。

一九八九年二月九日，六十歲的手塚治虫因胃癌去世。寶塚市為了紀念他，而花了四億圓及四個工作年，蓋了一棟【手塚治虫紀念館】；川崎市也蓋了一座【手塚治虫的世界】，於二〇〇三年「原子小金剛」生日時完成開放。他留下千種的創作，一九七七年講談社開始整理他全三百卷的《手塚治虫漫畫全集》。他死後又花了十年追加了百卷，他成了世界最多著作的漫畫家。死時，他尚有三部連載未完結。其四十五年的畫業，一如他的《火鳥》不死的精神般，留下永遠不滅的影響。而報紙、雜誌均大篇幅對他的「文化價值」之貢獻予於極高評價。並出現有《一億人的手塚治虫》、《我的手塚治虫》、《手塚治虫的世界》等五十多種專書的追念。一九九〇年七月至一九九一年五月「手塚治虫展」，也於各大城市美術館展出，台灣亦在其中。其影響力不只在日本造成衝擊！東南亞的手塚治虫現象亦明顯可見。

註：寶塚少女歌劇是日本兵庫縣寶塚市的名劇團。

【參考書目】

1.「手塚治虫展」，東京國立近代美術館，朝日新聞社，1990
2.《一億人的手塚治虫》1-3，JICC，寶島社，1990
3.《復刻版少年雜誌》，雜誌社，1993
4.《五百日本漫畫家名鑑》1-3，日本漫畫家協會，1993
5.《COMIC GON》，MILLION 出版社，1998
6.《怪醫黑傑克畫集》，手塚治虫，秋田書店，1998
7.《我的原子小金剛》，雜誌屋出版，1993
8.《手塚治虫大全》1-2，雜誌屋出版，1993

●手塚治虫的漫畫角色一九九八年出版了一套六冊的圖鑑。他的作品人物之多令人著迷，可以成為一套系統的研究對象。
(手塚治虫・朝日新聞社・1998)

●《冠軍傑克》是以手塚治虫的「怪醫黑傑克」為名。這本刊物在一九九六年手塚治虫忌日時做了紀念專題。(秋田書店・《冠軍傑克》・1996)

●手塚治虫念館一九九四年開幕，館中珍藏著手塚原作。(李柏宏攝)

白土三平 SHIRATO-SANPEI

淒美與壯烈的唯物史觀論

小檔案

- 本名／岡本登（1932-）
- 昭和七年二月十五日生於東京都杉並區。
- 一九五七年以〈秋風劍士〉處女作登場漫畫界。
- 一九六〇年以《忍者武藝帳・影丸傳》受全共鬥學運大學生喜好而大為轟動。成「唯物史觀」的教科書。
- 一九六四年以《灰色熊的傳記》、《沙斯客》獲講談社兒童漫畫賞，同時開始連載〈卡目傳〉於《畫廊》再次轟動。
- 一九七五年以〈神話傳說集〉連載受注目。（全十八卷，精裝三大冊）。
- 一九八八年〈卡目傳〉第二部開始連載。

代表作

- 《甲賀武藝帳》、《鬼影城祕史》、《忍者旋風》、《忍者武藝帳・影丸傳》、《沙斯客》、《華大利》、《狼小僧》、《卡目傳》、《卡目傳第二部》、《卡目外傳》、《真田劍流》、《赤目》、《忍者旋風》、《西頓動物記：灰熊的傳記》、《西頓動物記：斯布林夫爾德之狐》。
- 神話系列十八卷：《波洛洛》、《沙巴那》、《男人首級》、《原人之墓》、《哭泣原野》、《七桶岩》、《那達》、《野牛之歌》等。

日本漫畫史上的特立獨行者白土三平，他的《忍者武藝帳・影丸傳》在一九六〇年代被稱作「社會主義漫畫」、「唯物史觀漫畫」，受到左傾學生和左翼思想家極高的評價。在學運時期，《忍者武藝帳》對大學生造成巨大的衝擊，並掀起了大學生看漫畫的風潮。

白土三平從常民與被差別民被國家權力擺佈，利用刀光血影的鬥爭，看到個人挺身而出為爭自由奮戰的真實感。在他的《忍者武藝帳》、《卡目傳》等作品，可以一睹這樣的精神存在。白土三平的主題，就是以「自然和人類」的對立與共存的調和現象作為基本觀點。現今受白土三平影響的漫畫家不計其數，一九九〇年代受爭議的動畫大作：「新世紀福音戰士」；富野由悠季的「機動戰士鋼彈」和永井豪的「惡魔人」，都是以「正義和邪惡的相對立場」提出了另類的視點，來點化出「白土三平的精神」所衝擊出來的諸多影響。但以宮崎駿執行其理想國最為成功，受其精神感召的讀者亦眾。（註1）

白土三平出生在繪畫世家，父親是畫家岡本唐貴。本名岡本登的白土三平為長男。一九五三年加入「紙芝居畫家」的陣容，專畫故事圖版。經「指人型劇團」（類似布袋戲）太郎座的戲劇歷練，一九五七年以《秋風劍士》於巴出版發行單行本，正式加入漫畫創作行列。以後於日本漫畫社書《消失的少女》、《嵐之忍者》、《甲賀武藝帳》等單行本。一九五九年移籍東邦漫畫出版社，以《鬼影城秘史》畫出了令人注目的風格。圓粗、剛勁的筆觸到故事情節的寫實風，強烈的震撼漫畫界。一九五九年至一九六二年，正逢轉型期的他，畫了一部驚天動地的大作《影丸傳》，又名《忍者武藝帳》。白土三平一躍成為全日本注目的焦點。

在藤川治水所發表的<白土三平論>（註2）中提到，一九六〇年四月至六月，國會為了阻止學生〝安保抗議遊行〞的擴散，而通宵達旦地在開會。學生到議事堂、首相官邸前靜坐抗爭，氣氛意外融洽，大家高興地閒聊、唱勞動歌曲、革命歌、舊制高中的寮歌、民謠。《卡目傳》的執行編輯權藤晉在人群中感受到深刻的政治氣氛。廣場道路被淹埋在數十萬的人群裡，而有一種悲愴感。六月十五日傍晚，在熱烈的氣氛中他聽到了大家在討論白土三平的《忍者武藝帳》，因而對話題不斷的《影丸傳》產生了興趣，而開始購買研究。

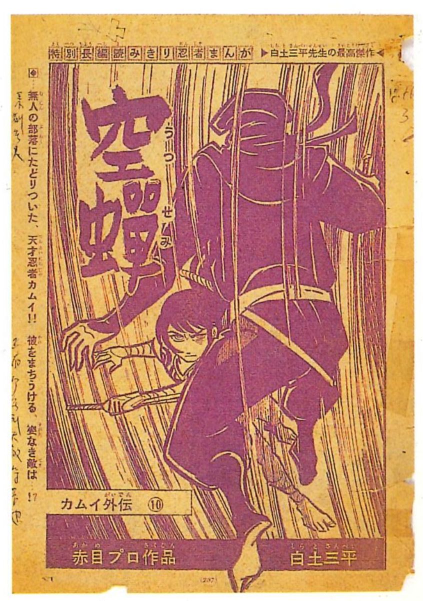
一九六七年，白土三平的《風魔忍風傳》（五九年全四卷）再版時，就於〈忍者旋風〉中的開頭文寫道，越南戰爭中美軍以毒瓦斯鎗行兇，令他感到遺憾，並呼籲千萬要注意更具危險性的核子兵器管理，……。他探討核能對全人類和平用途的進步與福祉、管理能力問題，人類社會共同體的決定性問題，深入潛出的提出論點。

●白土三平的《忍者武藝帳——影丸傳》。（白土三平・《忍者武藝帳——影丸傳》第二集・小學館）

●一九七〇年代白土三平當紅時，為《週刊少年雜誌》畫了一篇少年忍者〈華大利〉的連載，亦捲起了一陣忍者旋風。（白土三平・講談社・《週刊少年雜誌》・1975）

●一九六〇年代，白土三平的《卡目傳》造成轟動，在《少年週日》上連載〈卡目外傳〉，亦成了忍者大百科之集大成傑作。（白土三平・小學館・《少年週日》・1976）

階級鬥爭、唯物史觀的論點，強烈呈現在他的作品中。並以動、植物來比喻生存的法則，極為生動。在《忍者武藝帳——影丸傳》單行本出租書風行的同時，他已在雜誌上活躍起來。在《少年》月刊刊登〈沙斯客〉，於《週刊少年雜誌》連載〈狼小僧〉、〈華大利〉。他的創作生涯也跟著忙碌起來，在少年漫畫上他儼然成為主流派。〈沙斯客〉這個

●一九九九年六月二十六日號的《偉大構美故事》，
以全新的故事再開〈卡目傳〉新章。
此作自一九六四年八月起至今已有三十六年之久，
第二部已完成二十卷單行本的規模。（一九九九濃縮十卷再版）
（白土三平・小學館・《偉大構美故事》・1999）

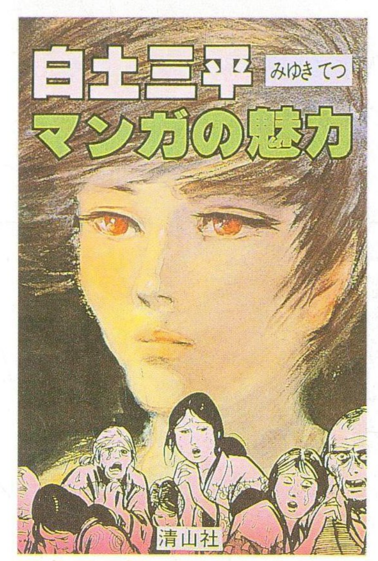

可愛的小忍者令漫畫迷激賞不已。〈華大利〉述說著華大利一族如何對抗龐大的伊賀（日本地名：忍者的故鄉）；伊賀之組織的百地砦、藤林砦二大勢力的殘忍鬥爭；華大利如何大戰千奇百怪的怪人，以及他們所擁有奇特的武器和功夫.....。拿著斧頭武器的不只要面對怪人、忍貓等動物，有時也神奇的來一場糾纏。〈華大利〉主要是探究自由人集團的國家觀點。白土流的忍者有許許多多的道具，不死身、分身術、幻影術......令人目不暇給。這可是二十世紀未有的科幻產品。

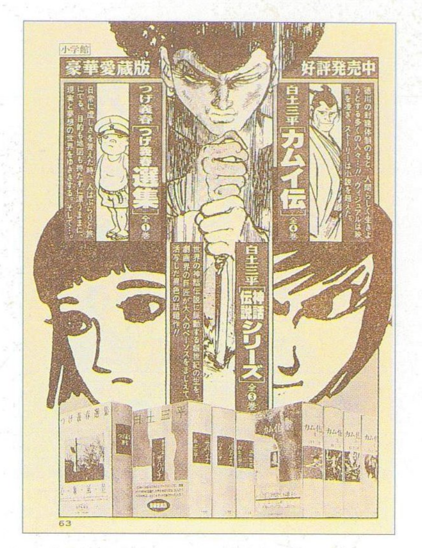
■一九六四年，怪物漫畫誌《畫廊》創刊，白土三平也在此發表另一部經典傑作《卡目傳》。描述江戶時代人們為求生存，和大自然、政治怪獸鬥爭的故事。為求自由，人們認真的面對，迎向種種的挑戰。這部長達八年的連載成了日本漫畫史上珍貴的鉅著。一九九七年中尾健次寫了一本《卡目傳研究》，從部落史的觀點，研究《卡目傳》的種種與精髓。他條理分明的探究《卡目傳》的內容真相：其舞台的日置藩於日本何處？近代政治起源說的界限、日置藩的秘密、公儀隱密的真正任務，至「德川家康賤民說」。同時精彩的解剖每個角色的思想、信仰和作為。從個人解放和挫折以至死亡，瞭解劇中人赤目這個忍者天才與民主化運動的關係。亦從部落學習史和《卡目傳》深入探討這部創作的精髓，被差別民（町人、非人之最下層身分）的主角和農民，武士、商人、忍者......每一角色在這部大戲中扮演何種身分地位，來分析

【參考書目】

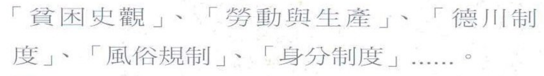
1. 《卡目傳的所有——從部落史的視點》，中尾健次著，解放出版社，1997
2. 《別冊寶島四　九漫畫家》，寶島社
3. 《白土三平漫畫的魅力》，美雪鐵著，清山社，1978
4. 《思想與科學》，思想與科學社，1988年6月號

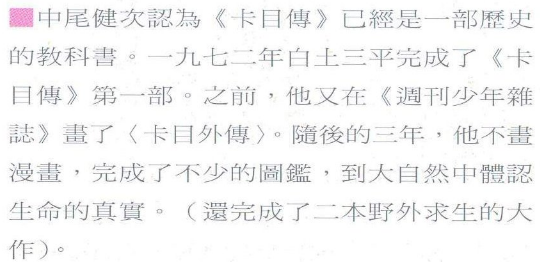
●清山社一九七八年出版的《白土三平漫畫的魅力》，
研究白土三平的創作之玄妙內涵。
（清山社・1978）

●白土三平的作品，小學館叢書以愛藏版豪華本出版了四卷的《卡目傳》（第一部）和三卷的《神話傳說》極為壯觀。（白土三平・小學館・1985）

「貧困史觀」、「勞動與生產」、「德川制度」、「風俗規制」、「身分制度」......。

■中尾健次認為《卡目傳》已經是一部歷史的教科書。一九七二年白土三平完成了《卡目傳》第一部。之前，他又在《週刊少年雜誌》畫了〈卡目外傳〉。隨後的三年，他不畫漫畫，完成了不少的圖鑑，到大自然中體認生命的真實。（還完成了二本野外求生的大作）。

■一九七五年，復出的他以史前神話為題材，開始在《偉大漫畫》半月刊連載「娜達」，七年間的連載完成了十八卷單行本的《神話系列》作品。現在出版有近三千頁三大本的盒裝，精美豪華珍藏版。一九八二年，白土三平又在《偉大漫畫》推出〈卡目傳〉第二部。一九八七年連載終了後，一九八八年於同誌再開〈卡目傳〉第二部。由白土三平原作構成，胞弟岡本鐵二畫的創作已完全是一部煥然一新的作品，第二部全二十卷氣勢磅礡。九九年縮編成十卷，六月再續第二部。

■《神話系列》作品以柔美華麗的筆趣揮灑，構成氣勢磅礡的畫面，《沙巴那》整部漫畫沒有一字對白，畫出人類早期和恐龍的共生期，故事曲折離奇，妙趣橫生，叫人拍案稱絕。這時白土三平的線條已一改過去陽剛的單一線條，而採破筆抖動的鮮活造型演出。隨意的光影描述，使得畫面生趣盎然，動感十足。尤其是乾筆製造的流水，雲彩或背景陰影、流暢而瀟灑。《卡目傳》亦承襲了這樣自由自在的筆意來經營。在在都突破了過去的畫風！ 白土三平在台灣有不少崇拜者，但因日本武俠的忍者風情不適台灣風情而未見授權版的出刊，過去盜版倒是有不少。

註1:竹熊健太郎著，《漫畫家百人》第一集（寶島社出版）。
註2:一九九〇年藤川治水撰，〈白土三平論〉，發表於《思想與科學》，思想與科學社，一九八八年六月號。。

「藤子·F·不二雄」FUJIKO-F-FUJIO

未來世界的驚異大探險

小檔案

- 本名／藤本弘（1933-1997），十二月一日生於富山縣高岡市。
- 一九五二年高中縣立工藝專科畢業後，進糖果公司，三天後就辭職。處女作《天使阿玉》於十七歲時，刊於《每日小學生新聞》。
- 一九五三年第一本單行本《最後世界大戰》鶴書房發行。
- 一九五四年成立新漫畫黨團體。
- 一九六二年結婚。
- 一九六三年成立公司製作所「零」。
- 一九六四年以《精靈Q太郎》大轟動，商品化權突破一億五千萬，使不二屋糖果公司一躍成業界之首。
- 一九七〇年《哆啦A夢》創新機器人漫畫大紅三十年。
- 一九八七年和安孫子素雄拆夥，藤本弘取名藤子・F・不二雄。
- 一九九四年九月二十三日死於畫桌前，享年六十二歲。

代表作

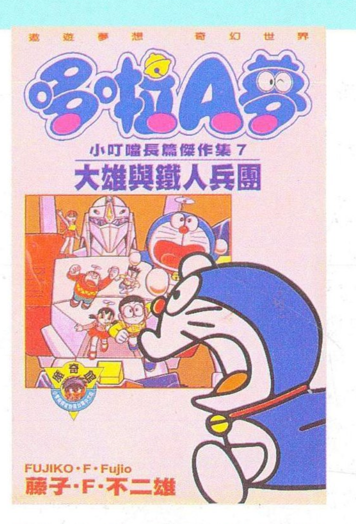
- 《哆啦A夢》短篇四十五卷，小學館／大然出版社
- 《哆啦A夢》電影版長篇十五卷，小學館／大然出版社
- 《超人小天使》全七卷，小學館／大然出版社
- 中央公論社出版三百零一卷《藤子不二雄全集》。
- 《烏梅星殿下》全三卷，小學館
- 《宇宙來的壓歲錢》，小學館
- 《未來的夢想》，小學館
- 《超人少女魔美》，小學館／大然出版社
- 《小鬼Q太郎》，小學館／大然出版社
- 《廿一世紀小福星》，小學館／青文出版社
- 《少年SF短篇集》全三冊，小學館／青文出版社
- 《千奇百怪》，小學館／青文出版社

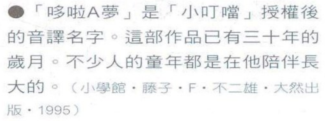
一九七〇年代至九〇年代，「小叮噹」這隻怕老鼠的機器貓曾伴隨著上億人的童年一起歡笑。原名《哆啦A夢》的《小叮噹》漫畫近三十年來已狂銷一億冊，這還不包括日本之外地區的盜版及授權版本，光中國大陸一地盜版就超過一億冊，台灣少說也有千萬冊。當年某家出版社因《小叮噹——哆啦A夢》月刊每次日本原稿量不足，還由小老闆親自編導故事，由漫畫新人執筆來畫。至今，《小叮噹》譯回原名《哆啦A夢》，新版依然是新一代孩童的好朋友，伴隨他們，散播歡笑、傳達無限的想像空間。藤子・F・不二雄讓小朋友們進入他創造的豐富奇異世界，進行驚奇大探險。

本名藤本弘的藤子・F・不二雄。他和安孫子素雄合體成藤子不二雄達三十多年，一九八七年才分道揚鑣，而以自己英文名字發音的第一個字，作為筆名重新出發。一九四四年，十歲的藤本弘在唸小學時，就和同年級的安孫子素雄志同道合的混在一起。十二歲，他倆就用反射幻燈機合作製作了卡通片給鄰近的小朋友欣賞。之後他進入高岡工藝專門學校中等部電氣科就讀。十三歲看了手塚治虫新感覺映像的《新寶島》大為感動，而花一個月時間模仿一遍。十四歲和安孫子合作同人誌《RING》出刊。

十五歲看了手塚治虫名作《前世紀》和迪士尼的「白雪公主」又是感動得不能自已。他寫信給手塚治虫而獲得回信更是感激。十六歲他和安孫子素雄製作《少太陽》手繪誌，給附近小朋友看。當時已試著投稿四格漫畫給《漫畫少年》和《北日本新聞》。十七歲繼續投稿成人漫畫給《朝日俱樂部》、《KING》。這時他的〈天使小玉〉在《每日小學生新聞》連載了十數回，正式步上漫畫家之路。筆名手塚不二雄。

●「哆啦A夢」是「小叮噹」授權後的音譯名字。這部作品已有三十年的歲月。不少人的童年都是在他陪伴長大的。（小學館・藤子・F・不二雄・大然出版・1995）

●《小叮噹》在推出電影版之前，都會有五、六回的漫畫在《可樂・可樂》漫畫誌上發表。（藤子・F・不二雄・小學館・《可樂・可樂》・1995）

十八歲高中畢業後到寶塚拜訪手塚治虫時，看到手塚治虫七百頁的原稿受到衝擊。到製餅公司上班沒多久就退職，專心畫漫畫。於《冒險王》發表〈西部在何處？〉《漫畫王》刊登〈三個兄弟和人肉炸彈〉，筆名足塚不二雄。次年首度在雜誌發表連載〈四萬年漂流〉（《冒險王》連載五回中斷）。花一年時間畫〈最後的世界大戰〉，發行第一本單行本。二十歲來到東京準備投入職業漫畫家的活動。這一年初以藤子不二雄的筆名，於《探偵王》發表〈宇宙礦脈〉。並和寺田廣夫、阪本三郎、永田竹丸、森安直屋等人結成第一次新漫畫黨。

在手塚治虫搬離常盤莊的十四號室後由他進住。一九五五年，第一次新漫畫黨解散。第二次新漫畫黨由安孫子素雄、寺田廣夫、角田次郎、鈴木伸一、石之森章太郎、赤塚不二夫、藤本弘等結成。那時候《漫畫少年》休刊，翌年春天他幾乎無事可做，隨後才在《少女》發表〈光公子〉。二十三歲，首次畫電視原作漫畫〈名犬萊茜〉於《快樂三年生》，之前他也在此誌連載〈達布達布的冒險〉。

一九五九年，小學館的《週刊少年週日》和講談社的《週刊少年雜誌》相繼創刊。從此，常盤莊的漫畫家成了這兩本週刊的主幹。他們的作品引導流行，主宰漫畫界至今。藤子不二雄首先在《少年週日》發表〈海王子〉，亦是週刊的處女秀。由於工作量激增，採用了助手。他們同時在《小學一年生》發表〈火箭阿健〉；《快樂一年生》有〈手套小鐵〉連載；《幼稚園・小學一年生》刊登〈前進吧！火箭機器人〉。這些作品在一九六三年為他們奪下小學館漫畫賞。一九六四年他們成立了「有限會社製作所・零」。成員有鈴木伸一、石之森章太郎、角田次郎、藤本弘、安孫子素雄、角田喜代一及隨後才加入的赤塚不二夫。他們準備在卡通影片上大展身手，之後參加「原子小金剛」電視卡通的的製作。一九七〇年「製作所・零」解散了，因為一心不能兩用。

三〇歲的藤本弘推出〈精靈Q太郎〉而大

●一九九七年三月二十日發行的《藤子・F・不二雄的世界》，細數他一生的林林總總，並介紹他的重要作品。（藤子・F・不二雄・小學館・1997）

轟動。三十三歲創作〈P超人〉亦大受歡迎。三十四歲時畫的〈21衛門〉以及〈烏梅星殿下〉紅透半邊天。這些陸續在《少年週日》登場的作品也紛紛在電視卡通劇集亮相。其中〈精靈Q太郎〉七年後轉戰學年誌。一九七〇年，他的另一個傑作〈哆啦A夢〉在小學學年誌開始連載。這個圓滾滾造型的機器貓原來只打算畫短期連載，七一年三月號《小學三年生》就打出〈再見哆啦A夢〉的最終回。讀者投書大量的湧到！反對「哆啦A夢」再見。在一九七〇年原先小學二、三、四年生連載的〈哆啦A夢〉，也擴大至一、五、六年生的連載陣容。讀者群遍及七至十二歲，連中學生、大學生、社會人士、父母也愛上了這個充滿神奇四次元道具變化的機器貓。親切而誠懇的支持藤子不二雄好好的經營這隻可愛的機器貓「哆啦A夢」。

●《精靈Q太郎》是一九六〇年代末七〇年代初最紅的作品，鬼和人生活在一起是一種無法想像的新鮮感。藤子・F・不二雄善於利用這種異世界的融合。（小學館・藤子・F・不二雄・大然出版・1968・1995）

●藤子・F・不二雄的「哆啦A夢電影」十五年感言，一九九七年出版之《藤子・F・不二雄的世界》一書中介紹他的年表之一九七九年之一頁。介紹他這一年重要的作品。（藤子・F・不二雄・小學館・1997）

●小叮噹「哆啦A夢」每年都會推出一部電影，至今已有二十部作品。每年九月開始在《可樂可樂》上連載漫畫、製作電影。（藤子・F・不二雄・小學館・《可樂可樂》・1995）

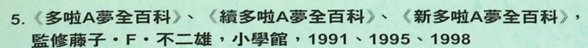
■一九七七年〈哆啦A夢〉於《可樂可樂漫畫》月刊加入連載。動畫於一九七三年推出電視版卡通劇集並沒有成功。一九七九年由東映動畫製作的卡通劇集獲熱烈迴響。每月十分鐘帶狀節目播了三年之久，一九八一年改成每週一次三十分鐘版，放映至今一九九九年已近二十年。一九八〇年三月推出電影版「野比太的恐龍」，三百二十萬人湧入戲院捧場，賣座十五億六千萬日圓。從此二十年間，電影也推出了二十部，部部受歡迎，三至四百多萬人固定每年湧到戲院支持「哆啦A夢」。儘管一九九六年，藤子・F・不二雄未完成遺作「野比太的發條捲都市冒險記」就去世，但仍由他工作室的荻原伸一繼續創作。九七、九八年的電影漫畫於《可樂可樂》從不缺席。電影卡通照常於翌年春推出。九九年至二〇〇〇年的新作也當然由其工作室推出。

■「只要判定喜歡就可以，每個人那不可思議的故事都是從日常性開始飛躍起來的。漫畫之所以被肯定的最重要因素，就是被這個〝日常性顯露出來〞的。」藤子・F・不二雄在「未來的夢想」中道出他創作漫畫的訣竅亦在日常生活中發掘驚奇。他的作品一貫從日常生活出發。

■《哆啦A夢》中的主角大雄是個又笨又懶的學生，他為了逃避課業或父母交待他的工作，總是延生出許多鬼點子，由小叮噹「哆啦A夢」來實現。這也正是大多數人的「夢想」，也因為如此「哆啦A夢」完成了眾人的

【參考書目】

1.《藤子‧F‧不二雄的世界》，小學館，1997
2.《從鐵腕阿豆目到多啦A夢》，藤島宇策著，清水書院，1984
3.《現代社會的心理學！多啦A夢研究》，南博編，布連出版社，1984
4.《思想與科學》NO.103，1998年6月號，思想與科學社發行

5.《多啦A夢全百科》、《續多啦A夢全百科》、《新多啦A夢全百科》，監修藤子‧F‧不二雄，小學館，1991、1995、1998
6.《漫畫家的訪問‧我的漫畫路 II》，根岸康雄取材‧文，小學館，1990
7.《一億人的漫畫連鎖》，克里魯多‧達文西編輯部，1998
8.《電影原作多啦A夢‧完全總集篇》，小學館,1998

●一九九九年三月上映最新的「哆啦A夢」電影卡通「宇宙漂流記」已是第二十部的電影「小叮噹」。
（藤子‧F‧不二雄‧小學館‧《可樂可樂》‧1998）

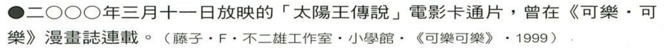
願望而獲得共鳴。

一九七四年《小叮噹》的單行本開始發行。一九七七年突破五百萬冊。一九八〇年破三千萬本記錄。一九八四年他五十歲時寫下了五千萬本新高。五十五歲又達六千五百萬冊巔峰。五十八歲時又衝向了八千萬本大關。「哆啦A夢」於一九八三年十月就超過八百家公司商品化。超過手塚治虫名作「原子小金剛」三百家廠商多多了。

「哆啦A夢」的成功不只在商業化上。藤子‧F‧不二雄亦獲得許多殊榮，如小學館漫畫賞；「電影日」特別功勞賞多次；興行成績優秀作品賞；日本漫畫家協會文部大臣賞。另外小學館也以他的名目成立新人獎。一九八八年小叮噹被做成熱氣球「哆啦巴魯號」開始飛行。一九九四年「哆啦A夢號太陽能車」參加三千公里冒險。高岡市「哆啦A夢散步道」開幕、「哆啦A夢」廣場也啟用。在越南設立「哆啦A夢教育支援基金」。一九九七年九月二十三日他尚在執筆電影版漫畫時死於畫桌上，還握著畫筆，為漫畫鞠躬盡瘁。死時享年六十二。

●二〇〇〇年三月十一日放映的「太陽王傳說」電影卡通片，曾在《可樂‧可樂》漫畫誌連載。（藤子‧F‧不二雄工作室‧小學館‧《可樂可樂》‧1999）

●《哆啦A夢》的法寶奇多、奇怪、奇異而出版了很多的全百科，解析這些有趣的寶貝及其功能。（藤子‧F‧不二雄‧小學館‧1985）

劉興欽 LIOU SHING CHIN

開創台灣的鄉土風情漫畫

小檔案

- 一九三四年，一月生於新竹橫山鄉大山背
- 一九五一年台北師專畢業。
- 一九五三年開始漫畫生涯。
- 一九五九年以〈阿三哥〉、〈大嬸婆〉風靡全台灣及東南亞等華人地區。一九六八年再以〈機器人〉轟動一時。
- 一九七〇年代改行發明家，獲一百多種專利。
- 一九七三年獲蔣介石總統召見，一九七五年再獲蔣經國總統召見，一九九一年獲李登輝總統召見。
- 曾任中華民國漫畫學會常務理事、台灣發明人協會常務理事。中國兒童天賦潛能發展協會創辦人。輔仁大學副教授、海岳國際有限公司董事長。
- 現在七十多集漫畫由聯經文化出版《劉興欽漫畫全集》。

代表作

- 《阿三哥》、《大嬸婆》、《機器人》、《一先生》、《小聰明》、《小村的故事》、《小天才》、《傻大姐與大偵探》、《孫太空》、《丁老師》、《王老六》、《阿欽的故事》、《這一班》、《小貝貝》、《金棒球》、《科學怪人》、《聰明的小丑》、《小新娘與大鬍子》、《綠色的狗》共七十多集由聯經出版社發行。

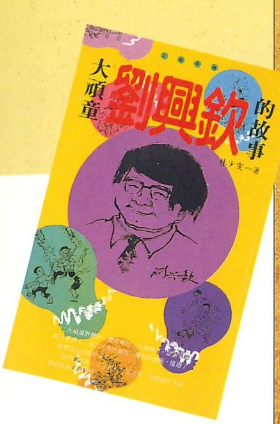

●一九九〇年代版的《快樂的一班・小青》和一九六〇年代版的《丁老師》，都是回憶他童年的頑童日記。（劉興欽・《興欽畫報》・聯經出版・1989）

誰說台灣漫畫沒有自己的風格？一九五〇年的台灣漫畫已經建立了獨樹一幟的特色，尤其是線條圓潤、流暢，具鄉土味的「阿三哥」與「大嬸婆」，受到剛轉型為工商社會人們的喜愛、認同，旋風式的席捲全台灣。劉興欽用平易近人的幽默、自嘲式的漫畫，將土包子、鄉下老粗的自己調侃得令人又愛又憐。近四十年的歲月，他仍然令人難以忘懷。他的作品不斷的由五家出版社再版。

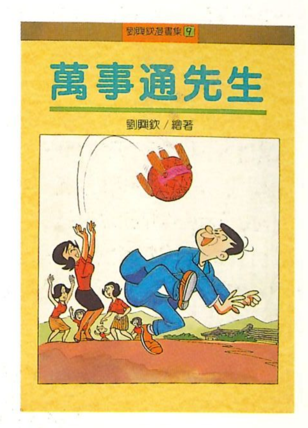
一九三四年出生在新竹橫山鄉大山背的劉興欽，是家中的老二，「由於家境貧困，又長得奇醜無比，出生後，就送給人家領養。之後成為農家長工，以放牛維生。」劉興欽談到小時候的點點滴滴，並沒有因境遇坎坷而傷心，反而覺得這是莫大的福氣，他說，大自然是一間寬廣的教室，放牧時他都在遊戲、捉魚、鬥蛇、玩昆蟲......忙得不亦樂乎。劉興欽說，人家捉魚 是為了好玩，他可是為了賺錢！沒想到小時候就得抓魚去賣的他，以後就是靠這些有趣的故事賺進大把大把的鈔票。一篇篇小時候的趣聞都是現在都市小朋友沒有見識過的新鮮事。林少雯就將這些妙事編纂成一本《大頑童劉興欽的故事》（業強出版，林少雯著）。

一九五一年，劉興欽從台北師專美術科畢業後，分發到台北永樂國小擔任美術老師。在學校他將日常生活需知的文字，以漫畫生動的形式呈現。頗受師生的注目、喜愛，他也就愈畫愈有心得。

●《大頑童劉興欽》的牧童經驗，由林少雯執筆令你大開眼界。（林少雯・業強出版・1994）

●教育工作使劉興欽畫了很多富教育性的漫畫。（劉興欽・聯經出版・興欽出版・1968、1989）

當時，教育當局對時下的流行漫畫頗為憂心、恐懼，下令老師得沒收小朋友的漫畫書。於是劉興欽心生一計，何不來個以毒攻毒。以他們最愛的漫畫來引導他們不要追隨漫畫情節上山求仙，因此他畫了一本《尋仙記》，破解武俠漫畫中的虛構趣味。沒想到，這本劉老師的處女作在漫畫市場上引爆了迴響。無心插柳，柳成蔭，欲罷不能地在各報章、雜誌上發表作品。

對自己如何學習漫畫，劉興欽最喜歡提起，他當年在山上放牛時，看到盟軍轟炸機散發的反日傳單。這些畫有諷刺漫畫的文宣紙，描寫日軍作威作福的各種醜態，一幅「南瓜大尉」的心戰漫畫，非常幽默，令小劉興欽看了哈哈大笑，印象格外深刻。從此，他對漫畫開始產生興趣並深深著迷，熱摯投入，他的畫風也在美國風影響下漸漸成熟。

一九五〇年代末，他在漫畫期刊上表現得非常亮眼。《模範少年》連載他的〈阿三哥〉；《少年之友》則有〈大嬸婆〉的發表。那時候，台灣尚處於農業社會的轉型期，年輕人紛紛從鄉下進入大都會或工廠，其境遇猶如劉姥姥進入大觀園般地叫人眼花撩亂。〈阿三哥〉和〈大嬸婆〉就畫出了鄉巴佬進城的新鮮事，鬧出了很多笑話。「阿三哥」就是劉興欽，「大嬸婆」則是他母親。這兩個角色傳神地畫出了大家的心情，深深打入讀者的心坎裡。憨厚、正直、勇敢、淳樸的阿三哥、大嬸婆，就這樣成了台灣人們生活的寫照，記錄台灣社會成長的過程，分享大環境林林總總變遷的陣痛和攜手並進的溫馨。他將無意間的所見所聞畫成了最忠實的歷史見證。

阿三哥和大嬸婆這兩個予人親切的漫畫角色成了人們深刻的記憶，於是《台灣日報》一九六〇年代創刊時，特別請他們做一次環島旅行的演出。報社為劉興欽安排坐最好的交通工具，住最高級的旅館、吃最可口的料理，每天一則〈阿三哥、大嬸婆遊台灣〉、〈阿三哥、大嬸婆遊台北〉，帶著讀者別開生面的大飽台灣秀麗的風光、純樸的民俗風情。土裡土氣的阿三哥又一次見到熱鬧繁華的複雜大都市，而眼花撩亂、手忙腳亂，荒

【參考書目】

1.《台灣漫畫週刊》，大華文化社，1959;1961
2.《學友》月刊，學友雜誌社，1956
3.《模範少年》，模範少年雜誌社，1960;1961
4.《少年之友》，少年之友雜誌社，1960;1961
5.《興欽畫刊》，興欽雜誌社，1968;1969
6.《大頑童劉興欽的故事》，業強出版社，1994
7.《劉興欽漫畫集》1至69集，聯經出版社，1990

●〈大嬸婆〉（劉興欽・《少年之友》・1960）

●〈阿三哥〉是劉興欽的代表作。一九六○年代的傑作之一。（劉興欽・《模範少年》・1960）

●劉興欽的阿三哥受歡迎，影響不少新人模仿。陳定枝還乾脆以阿三哥造型及名字來創作。（新竹市陳定枝・1968）

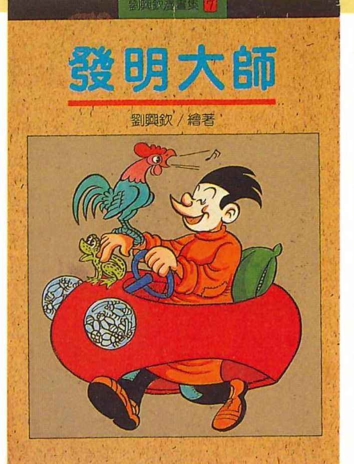
唐事層出不窮、笑話連篇。大嬸婆的喋喋不休、愛管閒事也使旅遊的樂趣更加生動。

一九五○年代末至一九六○年代，劉興欽紅透了半邊天。他的作品於全盛期佔滿了十多種漫畫期刊的篇幅。一個晚上得畫上二十多頁的稿子，白天還要上課。他一再強調，當年，小學老師月薪四百八，一個晚上他就賺取稿費五百元。有的漫畫家喊窮，他得意的說，他從不計較稿費，有時候半年才去結一次帳，馬上萬元入袋，使自己不知不覺成了大富翁。一筆筆的稿酬，在朋友的慫恿下，他都投資在「不褉不臭」的土地，這些位於關渡的地皮時價已達五億元新台幣。

一九六○年代初漫畫期刊崩解，他的地盤擴充至報紙、一般雜誌。由於阿三哥、大嬸婆的招牌響亮，加上他是小學教師，畫教育性的題材最為拿手，兒童刊物均爭相找他畫漫畫。他一九六八年更成立了興欽畫刊雜誌社，由於政府推廣科學教育，《興欽畫刊》所刊的〈機器人〉，掀起了新一波劉興欽熱。機器人和阿金成了漫畫新偶像，頗受兒童的喜愛。當時，國立編譯館的審查漫畫對劉興欽的「機器人」也是百般刁難，其中一項最令劉興欽感到痛心的是，評審人員的無知、常識貧乏。「這個『機器人』都得畫上搖控器！」這樣欠缺知識的評審，頗令劉興欽為之氣結。當時電腦已經相當進步，人類的太空計劃隨科技已一日千里，阿姆斯壯也早已踏上了月球，劉興欽的漫畫中很多奇想和發明、創意......均被評審人員質疑，令他心急不服。

●《興欽畫刊》一九六○年代末又以機器人再掀起一陣興欽熱。這個機器人日後也成了他發明的一部分。（劉興欽・興欽出版社・1969）

●《發明大師》、《科學幻夢》等科學漫畫成了劉興欽往發明之路發展的觸媒，這些漫畫創作也一一實現。（劉興欽・聯經出版・興欽出版・1992）

因此，他下定決心要將機器人做成能不用搖控器也能動得了的玩具。同時，將自己的構想和創造力作一次大展。劉興欽漸漸疏離漫畫創作，走上發明之路。他將過去在《小聰明》、《小天才》、《機器人》漫畫中，已流露了發明家的才華出清。從此，如魚得水的悠遊在創意的實踐。

「一九七四年起，我的發明品就年年獲獎。」中華民國第一屆產品設計、中山技術獎、日本國際優良產品入選賞、日內瓦國際發明銀牌獎和銅牌獎、第一屆金頭腦獎、十大傑出發明人獎......，琳瑯滿目的獎狀、獎杯、獎牌排滿了他公司的會客室、辦公室，成就非凡。一九九一年，他因再度獲得國際發明大獎，榮獲李登輝的召見。至今，他的發明已獲得一百三十八種專利，不少是國際的專利品。

劉興欽輝煌的成就也驚動了美國聯合大學，頒給他一個榮譽藝術博士的頭銜給他。專利賣個五、六百萬美元的專利權利金已是稀鬆平常，但博士學位可是他這一輩子的無上榮譽，是光宗耀祖的大事。崇洋的劉老師四個女兒一個兒子都擁有博士、碩士學位，個個留美，名字也取得特殊，劉蘭地、劉香檳，劉絲紀，皆是以酒為名。

劉興欽的畫風也是很洋化，他的線條完全是「淘氣阿丹」、「小精靈」.....式的柔美順暢。只是，他以台灣鄉土為創作題材。作品忠實的呈現了台灣生活的全貌，土味十足的傳承了台灣的生活文化。要研究台灣文化，他的作品可提供完整的參考。

他認為，漫畫是國際間最佳的溝通語言。他畫漫畫最大樂趣，是可以藉由繪畫來交談、傳達訊息、記錄思想。

有次，他代表台灣到德國紐倫堡參加發明展。他想喝鮮奶，但不諳德語。因此，他拿起筆來畫了一頭母牛，從牠的大乳房滴下了乳汁到奶瓶。侍者一看便知。他說，圖畫是人類最原始的共同語言。

一九九一年，年輕漫畫家人材輩出，他宣佈封筆。現在，身體壯碩，皮膚黝黑的劉興欽已自由自在的遨遊天下。住在佛羅里達的海邊高級別墅中，每天，做他最喜歡做的事。享受他豐收的人生。他酷愛潛水，他也到世界各地去飽覽全球的海底奇觀。

橫山光輝 YOKOYAMA-MITSUTERU

科幻、忍者與歷史漫畫大河劇

小檔案

- 一九三四年六月十八日生於兵庫縣神戶市須磨區。
- 一九五五年單行本處女作《無音劍》由大阪東光堂發行。
- 高中畢業後，在銀行當過銀行員。
- 二十歲在電影公司宣傳部上過班。
- 一九五六年以《鐵人28號》一舉成名。
- 一九六一年以《伊賀的影丸》成為熱門巨匠，稿約橫跨三少年漫畫週刊、五本月刊以上。
- 一九七〇年少女漫畫《小魔女莎莉》大紅大紫。
- 一九七一年《三國志》推出大受歡迎。
- 十五年畫了十萬二千頁而成了經典大師。並獲第二十回日本漫畫家協會的優秀賞。
- 一九八二年起畫《日本戰國名將》十多種之多。
- 一九九七年大病一場，住院半年之久。
- 二〇〇〇仍有〈史記〉、〈殷周傳說〉連載。

代表作

- 《三國志》潮出版，東立出版社（全六十卷）
- 《水滸傳》潮出版，東立出版社（全二十四卷）
- 《項羽與劉邦》潮出版，東立出版社（全二十一卷）
- 《史記》小學館，東立出版社（一至十七卷未完）
- 《伊賀的影丸》，秋田書店（全十五卷）
- 《假面忍者赤影》，秋田書店（全五卷）
- 《撒旦大王》，秋田書店（全三卷）
- 《獨眼龍》，領導社（全五卷）
- 《鐵人28號》，秋田書店、光文社（全十二卷）
- 《德川家康》，講談社（全十三卷）
- 《豐臣秀吉》，講談社（全七卷）
- 《巴比倫二世》，秋田書店（全十二卷）

日本平凡社出版的《別冊太陽．兒童的昭和史》，除了整理了一套斷代的漫畫史之外，還整理了《手塚治虫漫畫大全》和《橫山光輝漫畫大全》。與手塚治虫並列出刊這樣的豪華本個人史，自然突顯了橫山光輝巨匠的地位。

一九五六年才二十二歲的橫山光輝，就以《鐵人28號》這部鉅作，構築了他在日本令人欽羨的巨人地位。〈鐵人28號〉和手塚治虫一九五一年的傑作〈原子小金剛〉，同時在《少年》連載而受到注目，並躍上了第一線漫畫家之列。一九五九年的〈淘氣天使〉，和一九六一年於《週刊少年週日》連載的〈伊賀的影丸〉，大受歡迎而紅得發紫。

他多彩多姿的創作生涯，自此在日本展開獨樹一幟的橫山流——「科幻」、「忍者」、「生活寫實」三大題材的冒險探索。一九六七年，他在《希望生活》推出〈水滸傳〉，又闢開了「歷史大河劇」的戲路。一九七一年，他在《希望之友》(《希望生活》的易名)，連載長達十五年的〈三國志〉之旅。將中國的史劇拓展出令人耳目一新的境地。此後，他將中國的《水滸傳》、《史記》、《楚漢群英》、《殷周傳說》，及日本史劇作了完整的巡禮。之後《德川家康》全二十三卷；《織田信長》全八卷；《伊達正宗》全八卷；《武田信玄》全十卷；《武田勝賴》全五卷；《豐臣秀吉》全七卷；《平家物語》全三卷……使他成了史劇的權威。這些創作兵分兩路發表，日本史是完全直接以單行本發行，中國史則以百頁在月刊上連載。二〇〇〇年在《漫畫多夢．加》和《偉大黃金》兩誌仍有〈殷周傳說〉、〈史記列傳〉連載中。他幾乎以月產六百頁的速度發表作品，產量十分驚人。在日本漫畫界無幾人能和他的產量相較。

橫山光輝的作品，看來平凡無奇，繪畫技巧也欠缺線條的生命力。豐富的造型雖然和劇情的變幻相呼應，然分格平板，人物面孔、動作仍嫌呆滯。但他在劇情的舖陳上卻補足了這方面的不足。他的故事引人入勝之處在於心理層面的牽引。

一九六一年，橫山光輝的《伊賀的影丸》成了忍者漫畫的經典。其傳奇的展開在一波

●一九八〇年之後，橫山光輝以中國史劇為題，經營出壯大的創作規模，一躍為歷史劇的大家、獨一無二的專家。一九九九年仍有〈殷周傳說〉於《構美故事多夢》；〈史記列傳〉」於《偉大黃金》連載。
（橫山光輝．潮出版．《漫畫多夢》．小學館．《偉大黃金》．1999）

波敵對的忍者身懷絕技上，看到不斷變幻的驚奇。各種忍法猶如中國武俠中的功夫、《封神榜》裡的土遁術，火、水、岩、繩……都可以玩出魔術般的不可思議。

日本漫畫情報誌《Comnavi》的〈巨星們的春秋〉編輯長在訪談時，回憶童年時看到影丸的得意技「木葉隱」，枯葉飛舞散落而隱形的神秘感，總有一份驚喜。他的忍法演出和小說、電影手法，所呈現的趣味一樣令人耳目一新。忍者大戰和機器人作戰，橫山光輝的創意總有令人意外的視覺享受。他不斷創新忍法變化；機器人的造型、功能，以及勸善懲惡的正義感，對小時候的每一個人都印象深刻。他的忍者漫畫和白土三平的作品，相映成了忍者漫畫的兩巨頭。他的巨大機器人創舉也只有手塚治虫能與之匹敵，成了科幻巨擘的兩大家，也成了範本的創舉。後生小輩在他作品中獲益良多，啟示創意。

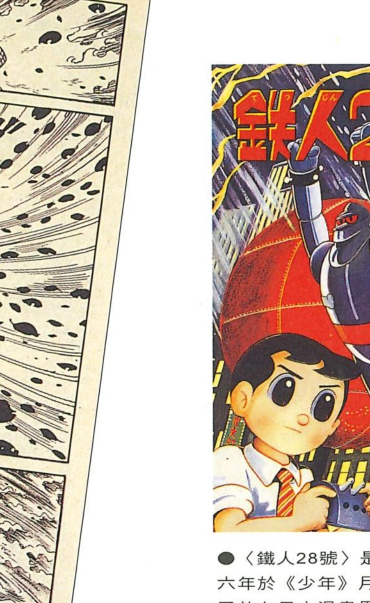
一九五二年，十八歲時就在《漫畫少年》、《偵探王》等刊物嶄露頭角的橫山光輝，十九歲又在《偵探王》發表〈高原上唱歌〉、〈無法者地帶〉、〈某夜的事件〉……。當時，他從神戶市立須磨高校畢業後到神戶銀行上班，不過只待了四個月就離職，專心畫漫畫。二十歲，他只發表了〈真空地帶〉一篇於《偵探王》，這一年他專注在《無音劍》這部一九五五年由東光堂發行的出世作上。一九五五年他一口氣出版了《白百合物語》、《魔劍烈劍》、《續．魔劍烈劍》的單行本，爆發力十分驚人。同一年，他在手塚治虫原作的協助下，於《少年》發表〈黃金都市〉、〈泰山的洞窟〉、〈海流發電〉等作品。他的少女漫畫〈白百合進行曲〉、〈波波小姐〉、〈月笛星笛〉、〈豪勇為朝〉等，於《少女》、《少女俱樂部》活躍起來。在少年漫畫誌也開始熱身！

一九五六年，二十二歲的橫山光輝意氣風發，在多本雜誌開始了耀眼的連載。在《我們》發表〈丹下佐膳〉，於《少年》刊載他的成名作〈鐵人28號〉。〈鐵人28號〉馬上贏得讀者的歡心而大為轟動。這部以戰後日本突然發展「秘密武器」，由兵器研究所研發的鐵

●《魔界地帶》是橫山光輝一九五九年至六一年發表的作品，是「玉郎的冒險」的創作系列之一。為現實和歷史時空的遊走故事。（橫山光輝・講談社・《1997橫山光輝選集》）

●一九六○年代的名作《伊賀的影丸》，是橫山光輝經典的忍者鉅作。其幻變多端的忍術令不少讀者迷戀不已！（橫山光輝・講談社・《1997橫山輝選集》）

●〈鐵人28號〉是橫山光輝一九五六年於《少年》月刊上發表。奠定了他在日本漫畫界大師級的地位。（橫山光輝・光文社・《少年》・1957）

人28號，在少年正太郎的搖控器之下，和邪惡勢力的無數「怪機器人」大戰，一場場驚天動地的恐怖毀滅戰，讓讀者看得瞠目結舌。〈鐵人28號〉以獨特的新手法融入了偵探式的懸疑劇情，加上神秘科學武器的「巨大機器人」，令人耳目一新。橫山光輝的機器人創意，深遠影響了日後日本漫畫創作，一九七○年代富野悠由季（富野喜幸）的《機動戰士鋼彈》、永井豪的《無敵鐵金剛》等，都明顯受到他創意的衝擊。橫山光輝的巨大機器人於一九六五年有〈綠魔王〉、一九六七年有〈巨人機器〉、六九年的〈霧笛剛力〉、七三年的〈大毛布〉......等機器人漫畫發表。一九五六年起《鐵人28號》在電影、電視也開始成了他創作的另一個領域，卡通的改編熱得發燙！

一九六○年代，他的作品於忍者、機器人、少女漫畫之外又有超能力、偵探、賽車.....等題材的開發，加上歷史劇，他幾乎成了全才型的創作者。光是讀者要閱遍都不易呢！一九六一年，他的忍者傑作《伊賀的影丸》大受喜愛後，一九六七年的《假面忍者赤影》也大為轟動。這兩部作品都曾上過電視，電影還在一九六八年的台灣上映過呢！

一九六七年他在《希望生活》，連載中國四大奇書之一的〈水滸傳〉。他在這本一再改名的雜誌上發表了系列中國歷史故事。一九七一年起在誌名易名為《希望之友》、《月刊少年世界》（七八年）、《漫畫多夢》（八○年）的雜誌上，長期連載〈三國志〉達十五年的歲月。這一連載使他成了中國史的權威。六十卷的單行本成了日本漫畫界的至寶。這一期間，他又獲邀畫了一檔中國近代史共產黨的〈長征〉於《偉大漫畫獨創》發表。以及〈狼的星座〉、〈刺客傳〉、〈水滸外傳〉等中國題材史劇發表在各種刊物上。《三國志》現在累積了五千萬本的新版銷售量，並發行了文庫本。

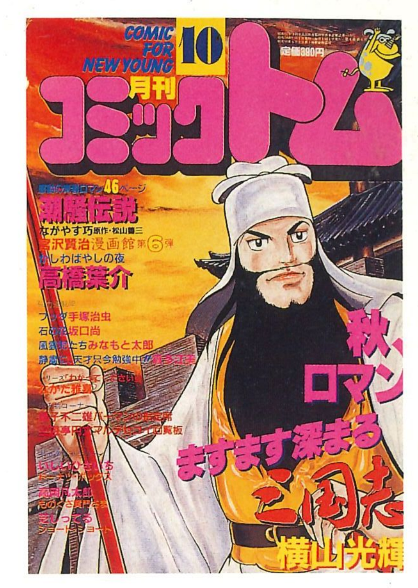
一九八二年在〈三國志〉連載中時，他又接下了《德川家康》的單行本創作，十月二十日開始發行，共二十三卷的大部頭迎向德川家康熱，〈三國志〉也在此時達到了巔峰的全盛期。五十歲的他創作量卻反而激增。他同時又於一九八五年完成《織田信長》，八六年畫《伊達政宗》、八七年《武田信玄》（這時在《月刊漫畫多夢》同時完成〈三國志〉，再推出〈年輕的獅群〉的春秋戰國時代之故事）、八八年《武田勝賴》、八九年《豐臣秀吉」、九○年《史記》、九一年《成吉思汗》、九二年《松平忠輝》的單行本。

一九九三年〈史記〉在《月刊偉大黃金》長期連載。九八年〈史記列傳〉。一九九四年於《漫畫多夢加》連載〈殷周傳說〉至今。一九八○年代《鐵人28號》又掀起一陣熱潮，新作的電視卡通片於十月三日開始上映，八五年《三國志》也完成了電視卡通。《伊賀的影丸》、《新假面忍者赤影》等舊作又被翻新回味。他也興緻很高的改裝這些舊作品！

一九九七年忙碌的橫山光輝大病一場，住院達半年之久，現在他將工作限制在一百三十頁的月產量。和過去五、六百頁已不能相提並論。喜歡賽馬的橫山光輝，自己也是馬主，每天浸漬在畫稿地獄的他，喜愛馬匹奔馳的解放感。他對棒球與拳擊均有興趣，和朋友也會喝兩杯。一頭白髮的他已懂得娛樂自己。

創作漫畫已近半個世紀，從黑髮畫到白髮，橫山光輝創造了一個令人豎然起敬的全新境界。他一直開發、拓展自己的新世界，帶領流行。儘管他的畫風已到了僵化的形式。不過，他卻能巧妙的在創作中加入迷人的歷史元素，還是吸引了極眾的死忠漫畫迷的捧場。這也是他的《鐵人28號》能在新人輩出、標新立異的傑作不缺的情況下，仍令人懷念不已。日本漫畫資料中心和平凡社一樣，也整編了一本《橫山光輝的軌跡》，向他的創作做一次致敬和完整的記錄，這也正是他受到重視的明證之一。

【參考書目】
1.《鐵人28號》，橫山光輝，光文社刊，1992再刊
2.《別冊太陽・橫山光輝漫畫大全集》，平凡社刊，1998
3.《橫山光輝的軌跡》，日本漫畫資料中心編刊，1990
4.《少年》，光文社，1965
5.《週刊少年週日》，小學館，1970;1975
6.《多夢漫畫》月刊，1980～1999
7.《偉大黃金》月刊，1990～1999

●橫山光輝在《構美故事多夢》上，發表每期百頁的〈三國志〉六十卷的單行本，也為他再寫下一次輝煌的記錄。（橫山光輝・潮出版・《漫畫多夢》・1984）

●一九九四，橫山光輝機器人熱再掀起一波高潮，重拍成電視片的作品不少，並發行VCD和LD。（橫山光輝・K.S.S. FILMS・1994）

梶原一騎 KAJIWARA IKKI

劇畫天皇的傳奇

小檔案

- 本名／高森朝樹（1936-1987）
- 學生時代開始於兒童雜誌發表摔角和拳擊手的傳記。
- 一九五五年於《冒險王》，發表處女作〈少年利基亞〉小說（吉田龍夫畫插圖）。
- 擁有空手道五段、柔道二段的功夫實力。
- 一九六六年以《巨人之星》（川崎伸畫）一躍成劇畫天皇。同時於〈巨人之星〉大受歡迎時，又以《明日的丈》衝擊讀者群和影響漫畫界至鉅。
- 一九七二年出入青年漫畫，於《週刊產經》發表〈身體鐵橋牙〉及〈空手地獄變〉與〈身體鐵橋牙第二部〉等作品。
- 一九七三年他的純愛路線作品〈愛與誠〉別樹一幟大轟動。此作他和漫畫家長晴巧合得講談社出版文化賞。
- 一九七六年於《週刊讀賣》發表〈新・巨人之星〉的續篇。
- 一九八五年於《週刊漫畫娛樂》連載最後一部作品〈男人的星座〉自傳作品。未完結就於八七年死去！
- 《小拳王》、《巨人之星》、《極真派空手道》等台灣東立出版社出版。

代表作

- 《新巨人之星》讀賣新聞社。
- 《巨人之星》，講談社／東立出版社
- 《明日的丈》，講談社／東立出版社
- 《愛與誠》，講談社
- 《空手地獄變》，讀賣新聞社
- 《柔道一直線》，少年畫報社
- 《極真派空手道》，講談社／東立出版社
- 《男人的星座》，日本文藝社

一個作家的作品能引起社會話題，甚至激起媒體論戰，評論家的爭議，其作品的內容就不能等閒視之。

■日本的「漫畫劇作家」梶原一騎在日本社會是個倍受注目的人物。他的作品被三、四十位漫畫家畫成漫畫，並掀起一波波的震撼。他的棒球劇作《巨人之星》於一九六〇年代轟動一時。同時，他以拳擊漫畫原作《明日的丈》（台譯：小拳王）更是引起一連串的社會反應現象。

■《明日的丈》以一個不良少年步上職業拳擊手為主題。在獄中舉辦的一場比賽，慘烈的激戰下男主角矢吹丈戰後躺在血泊中，配角的力石徹贏得這場比賽。但在結束後，力石徹竟然腦溢血死亡，矢吹丈聞訊而哀號。梶原一騎在故事前段，就經營了兩位主角之間宿敵與友情的關係。尤其是賽前的減重訓練，道出拳擊手不為人知的辛苦。錯綜複雜的人際關係之外，主線還交待了一個拳擊手的奮鬥生涯與驚心動魄的一生。每次的戰役，梶原一騎總會把對手的出身背景詳細地介紹，並描述其感人肺腑的際遇。賽後，每個拳擊手的下場也是令人百感交集，不同的處境寫出一樣的精采。力石徹起頭的一戰，其死亡就令漫畫迷如喪考妣的聚集在《少年雜誌》週刊的出版公司講談社，舉行了一次史無前例的葬禮。這個追悼式由寺山修司（日本知名的詩人、劇作家、導演）寫一首追悼詩起式，寺山修司自己的劇團也演出了悼念劇，陪七百多位漫畫迷為力石徹送葬。梶原一騎和漫畫家千葉徹彌也到場觀禮。史上第一次出現「虛構人物」的告別式成了社會大新聞。

■最後，矢吹丈和世界冠軍者之戰，在誌面上過招近兩個月的連載，令讀者每週都搶看那變化多端的結局。矢吹丈並沒有贏得冠軍，而世界冠軍者在纏鬥中也精疲力竭。黑髮竟然變白。矢吹丈則坐在拳擊台上，將拳套交給女主角。自己為力石徹而戰，爭世界冠軍的夢想成空。千葉徹彌最後一頁就以矢吹丈靜坐擂台上，不知未來是死是活作為結尾。千葉徹彌入木三分的刻劃，將梶原一騎描述的矢吹丈畫得神氣活現。讀者所受的衝擊是可以想見的。

●一九六六年和川崎伸合作的棒球漫畫《巨人之星》引起漫畫迷巨大的迴響。其父子關係、友情之種種成了社會話題。
（梶原一騎・川崎伸・講談社・東立出版社・1969）

●梶原一騎以他熟悉的運動、暴力主題來創作。〈明日的丈〉（小拳王）就以他自己的人生際遇來創作，加上想像力，人物鮮活的個性使整部作品的劇情牽動人心。
（梶原一騎・千葉徹彌・講談社・《週刊少年雜誌》・1969）

■「矢吹丈」在一九六八年至七〇年代初，對於在學運中接受時代氛圍洗禮的青少年是一份不小的震撼、衝擊！赤軍連（日本極左派地下組織）這個異端的團體，在一次劫機的最後宣言中竟是「最後的確認，我們〝明日的丈〞。」梶原一騎對當代年輕人築夢的標的建構了一套新的價值觀，顛覆了傳統舊有的觀念。以角色強烈的個性衝擊了新時代的舊社會。

■劇作家蕪木和夫，一九九四年出版了一本《劇畫王・梶原一騎評傳》，對這位劇畫天皇的劇作家，因為其人的暴力傾向，所延伸出的陰影，導至名譽受損，甚至抹滅了他生前的功績至表不平。他高聲疾呼不要因人廢文：

■「我仍然要不改其意的大聲說出，和漫畫之神手塚治虫相比較的話，梶原一騎的才能和業績評價不輸手塚治虫。劇畫帝王，梶原一騎在戰後漫畫界留下的偉大功績應當與手塚治虫並肩而論的。」蕪木和夫認為，一九八九年手塚治虫死後有上萬漫畫迷為他追悼，國家甚至追頒給他國民最高的榮譽勳章。雜誌、報紙、電視、廣播也大篇幅的專題歌頌他。數十本論述的專刊、專書也是對他肯定有加。但對於梶原一騎一九八七年因心臟病猝死無人聞問而抱屈。

■一九三六年九月四日生於日本熊本縣的梶原一騎，本名高森朝樹，父親高森龍夫是青山學院畢業的英語教師。之後曾在中央公論社、改造社等出版社擔任編輯。但受東條英機內閣的政治迫害而使出版社關門。他父親是個酒仙，亦是劍道高手。梶原一騎在他的自傳《劇畫一代》（每日新聞社刊），就流露出對父親的崇拜之情，受其影響也很自然。

■十二歲的梶原一騎因傷害事件，從蒲田中學被送進教養院的誠明學園。這個背景後來為《明日的丈》提供了完備的材料。他在教養院時代看了很多少年雜誌，欣賞手塚治虫、小松崎茂和山川惣治等劇畫家作品。十六歲進入都立芝商高校，得意的科目是國語文，但卻對簿記頭痛不已。參加柔道部，在黑輪店打架，十八歲被芝商退學。這一年，他的小說應徵獲得入選發表，因而醉心寫作，作品也因此一篇接著一篇問世。這時，

●《巨人之星》的主角星飛雄馬的父親星一徹，因訓練自己兒子成為魔球投手，而成了模範父親，不少人找他談人生的疑問、教育子女等問題，當然要闢個專欄來解答。（梶原一騎・講談社・《少年雜誌》・1968・東立出版社・1999）

●川崎伸的畫工細膩，他經常採用慢動作分解投打的細微部分，讓漫畫迷、棒球迷更能享受其樂趣。（川崎伸・梶原一騎・講談社・《週刊少年雜誌》・1969）

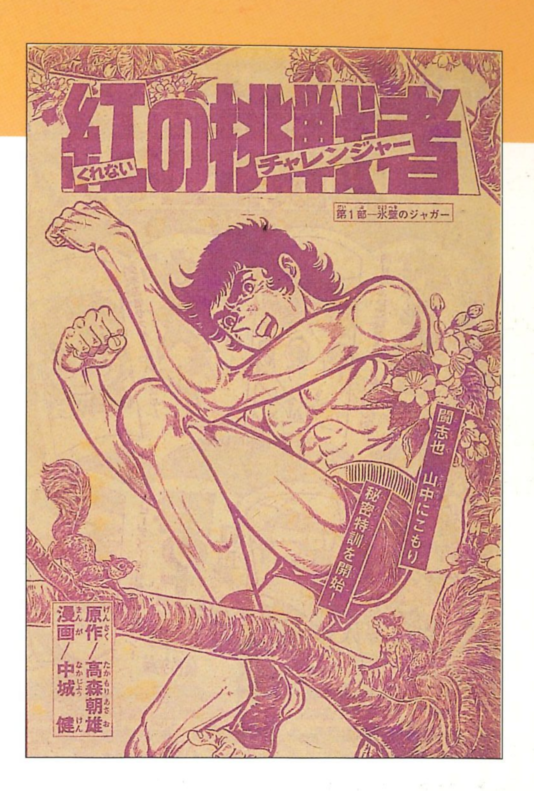
他已立志做個小說家了！二十五歲，他的少年小說已是小有名氣！其題材大多是關於柔道、摔角、空手道、棒球、相撲等運動故事。

■二十五歲，他的作品受到《少年雜誌》週刊總編輯的賞識，而邀請他合作。在這個機緣下，他和《少年雜誌》結了不解之緣。第一篇漫畫原作，由過去和他合作過少年小說插畫的吉田龍夫擔綱漫畫演出。〈冠軍小太〉是他漫畫的原作處女作，這是一篇摔角漫畫。從此，他的作品由不同漫畫家搭檔，於《週刊少年雜誌》連載至八〇年代。一九七〇年代巔峰期，他在此誌常有三部原作漫畫連載。一九六六年發表川崎伸畫的〈巨人之星〉未連載完結，就於一九六八年以高森朝雄筆名再和千葉徹彌合作〈明日的丈〉。一九六七年他的另一部名作〈柔道一直線〉（發表於《週刊少年王》），由永島慎二和齋藤隆夫接龍創作。從此，他手上均常有多部作品橫跨三至四本週刊，及四本以上的月刊。與不同漫畫家搭檔演出的有八至十部原作，產量無人能出其右。直到一九七〇年小池一雄以〈帶子狼〉（註）石破天驚的登場後，才雙雄鼎立於原作界，有了對手。不過，梶原一騎的光芒於一九七〇年代仍是非常閃亮。

■一九七一年〈明日的丈〉仍如火如荼的接近完結前，他又發表了〈空手痴人〉（極真派空手道）大長篇，先由角田次郎執筆，後又由影丸讓也接手！一九七三年他又在《少年雜誌》推出中城健畫的〈紅色挑戰者〉，並與長靖巧合作名作〈愛與誠〉，三部並排於同一雜誌上連載，是史上絕無僅有的。七三年他和中城健又在《週刊產經》雜誌搭檔了〈身體鐵橋牙〉，七五年他又和中誠健合作〈空手地獄變〉、〈四角擂台〉。他似乎很欣賞中城健流暢而勁道十足的畫風，七九年再合作了〈新空手地獄變〉，及八二年的〈女子摔角手紅〉等作品。

■這些作品大都是慘烈的打鬥故事，血腥味濃厚。他嗜血的個性，致使創作都朝陽剛激情的走向，儘管像〈愛與誠〉這種溫馨的愛情故事也少不了打架的場面。不過，他的劇情舖陳仍然有一定的深度。〈愛與誠〉也因此獲得一九七五年的第六回講談社出版文化賞，並拍成電影。

●梶原一騎，縱橫日本漫畫界達三十年之久，與他合作的漫畫家不計其數，而和其搭檔一炮而紅的漫畫家也大有人在。
（梶原一騎・中誠健・貝塚弘・影丸讓也・井上公夫・1969、1973、1975、1979）

●《愛與誠》標榜純愛山河，是梶原一騎較沒暴力色彩的創作，此部作品將男女感情作不同愛情觀試煉，贏得青少年熱烈的推崇。並獲講談漫畫獎的肯定。
（梶原一騎・長靖巧・講談社・《週刊少年雜誌》・1973）

■一九七七年他和牧美也子合作〈戀人岬〉；七八年和上村一夫發表〈昭和一代女〉等柔性的作品。一九八〇年的〈初戀物語〉及〈母親〉也都是感性十足的作品。說明了他試圖改變予人的暴力印象。一九七〇年隨著他每部作品都受歡迎的氣勢影響！其傲氣囂張在他成立「三協映畫」後，更是盛氣凌人，作風強悍傲慢惹得出版社的編輯也敬畏三分。

■他涉入電影的製作時年方三十出頭。他和武術界關係密切，甚至風聞他和黑道也有一手，與女星的感情糾葛、武術界的衝突及漫畫家的糾紛、與編輯的不睦。愛喝酒的他一發酒瘋就露出其紅人的酩酊。暴力相向時有所聞，台灣藝人白冰冰就領教過，當她懷有梶原一騎女兒白曉燕時，就受不了其暴力而逃回台灣。他在一九八六年寫了一本《我的懺悔錄》。書中就以〈再見了藝能界的女人們〉清楚交待了他過去的浪漫和走調。他的妻子和他仳離，女兒罵他：「父親好骯髒」，因他女兒們被冠上了「暴力魔——梶原一騎的女兒」而眾叛親離。他備受媒體的批判、社會的指責。一九八〇年他又因和摔角手豬木的糾紛，在旅館監禁豬木而吃上官司。翌年又在東京銀座酒廊喝酒，和《少年雜誌》的副總編輯衝突，毆打這位編輯遭到逮捕，他的暴行傳聞又受到了注目。

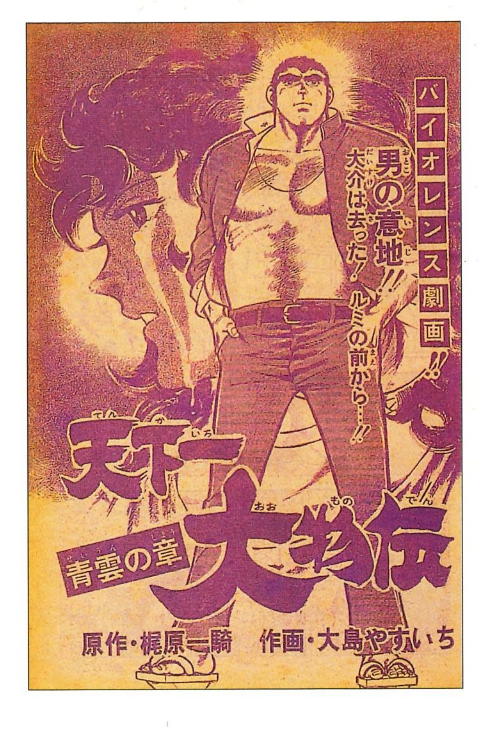
■這一年他在獄中因突發性的壞死性膵炎、十二指腸潰瘍......住院。一九八四年他寫了一本《給叛逆世代的遺言》出版。一九八五年，大概知道來日不多的他，又以「梶原一騎引退紀念劇畫《一騎人生劇場・男人的星座》，為自己人生畫上句點。為他畫這部「最後遺作」的漫畫家名原田久仁信，曾於一九八六年和梶原一騎搭擋畫了一檔〈職業摔角超級明星列傳〉。一九七〇年代，他創造了一個虛構的角色「老虎假面」紅極一時，現實的摔角選手也有人以「老虎假面」登場職業摔角界而大紅大紫，現在已有四代的摔角手扮演這個虛構的摔角英雄。而他以真實人物改編的《巨人颱風》，描寫馬場的摔角世界也令人注目。

■一九八七年，一月二十一日午後十二時五十五分，這位呼風喚雨漫畫界四分之一世紀的劇畫界原作的開山鼻祖才五十歲就去世了！前一年他的妻子才回到他身邊。其妻篤子亦出了一本《妻之道・梶原一騎和我的二十五年》紀念這一場幻夢。高英取這位漫畫研究家還編了《讀梶原一騎》、《明日的丈之大秘密》，《明日的丈》於一九九〇年代出版了四、五本研究專刊，又掀起一陣《明日的丈》的狂潮。《明日的丈論》（吉田和明著）、《明日的丈與心理學概論》（伊藤雅彥等著），《明日的丈・矢吹丈是B型的嗎！？》（研血型特搜班編著）。

■其弟真樹日佐夫也是漫畫原作的佼佼者，也在他死後和原田久仁信發表了一篇〈再見了大哥！〉，並寫了一本《在荒野咆哮的一騎》為他伸冤、推崇其大哥！！他以「風靡壯烈散了！劇畫界巨星的慟哭鎮魂譜！！」悼念這位劇畫界的風雲人物。他的原作漫畫集也被整理成豪華版流傳。

【參考書目】

1.《週刊少年雜誌》，講談社，1970～1980
2.《劇畫一代》，梶原一騎著，每日新聞社，1980
3.《劇畫王・梶原一騎評傳》，薰木和夫著，風塵社刊，1994
4.《在荒野咆哮的一騎》，眞樹日佐夫著，日本文藝術，1987
5.《我的懺悔錄》，梶原一騎著，小田出版，1986
6.《看夕陽的男人・梶原一騎評傳》，齊藤貴男著，新潮社刊，1995

●一九八〇年代，梶原一騎與年輕的作者大島矢須一合作〈天下一大物傳〉（天下第一號大人物）。（大島矢須一・梶原一騎・小學館・1982）

註：小池一夫（KOIKE KAZUO，1936-）一九六七年入齋藤製作所，擔任原作部門《骷髏十三》、《獵影》等作腳本。一九七〇年出世作《帶子狼》大轟動，一躍成劇畫原作巨匠。一九七七年成立「小池一夫劇畫村塾」廣收門生。

●小池一夫原作《帶子狼》。
（小池一夫・松森正・講談社・《週刊現代》）

楳圖一雄 UMEZU-KHZUO

恐怖漫畫巨匠

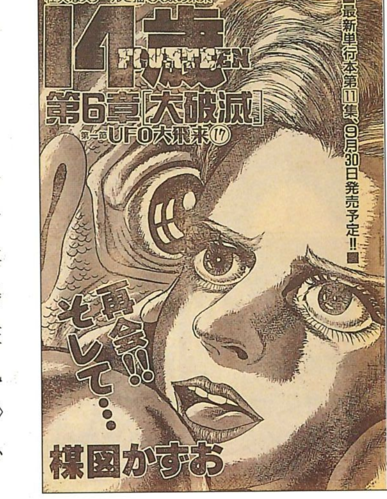

小檔案

- 一九三六年九月二十五日生。
- 和歌山縣高野山人，小學時搬到奈良縣五傑市。
- 四六年首次創作漫畫。
- 五〇年處女作品《森林中的兄妹》和水谷武子合作完成。
- 五五年才出版單行本，之後畫了十年租書漫畫單行本。
- 一九六五年進軍大出版社連載作品。
- 一九六七年《貓眼小鬼》大轟動。
- 一九七二年《漂流教室》受歡迎。此作七五年獲第二十回小學館漫畫賞。

代表作

- 《漂流教室》小學館／時報出版社（全十二卷）
- 《神的左手惡魔的右手》小學館／時報出版社（全十四卷）
- 《14歲》小學館（全二十卷）
- 《阿誠》小學館（全二十四卷）
- 《我叫真悟》小學館（全六卷）
- 《楳圖一雄恐怖本》全十四卷，朝日蘇諾拉瑪文庫本

●〈14歲〉是楳圖一雄在《偉大漫畫烈酒》連載的作品，一九九三年結束後，他就消聲匿跡。（楳圖一雄・小學館・《偉大漫畫烈酒》・1990）

日本恐怖漫畫從楳圖一雄起才真正讓人毛骨悚然。一九五五年他以單行本《森林兄弟》、《別世界》登場漫畫界。隨後，他在貸本劇畫誌畫了《岬一郎》劇集。一九六一年，以〈給我羅曼史的藥〉大轟動，六二年搬到東京專心漫畫志業。

■一九六五年至六六年於《週刊少女朋友》陸續發表了〈媽媽好恐怖〉、〈蛇少女〉。其衝擊性的平面恐懼視野，集怪奇、懸疑於方塊之間，令喜愛挑戰驚心動魄的漫畫迷感「凍」莫名，愛不釋手。以後，他那獨特筆法和驚悚氣氛捲起了一陣恐怖旋風，奠定了他恐怖大師的地位。稿約不斷，傑作也一篇接一篇的誕生。

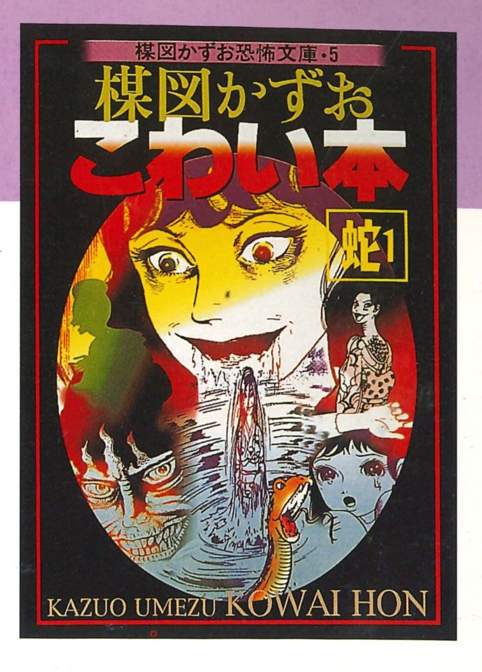
■一九七二年日本黃金期的漫畫盛況，當然少不了恐怖大師的點綴，他的〈漂流教室〉在《週刊少年週日》發表，大為轟動，獲得極高的評價。這是集SF（科學幻想）和恐怖際遇的傑作。隨後，一九七六年他的〈阿誠〉發表於《週刊少年週日》。他那奇特的筆觸畫出了新感覺的幽默趣味，又掀起了一波波的笑浪，極受歡迎。從此，他又橫跨青年漫畫誌及各少年、少女漫畫誌的連載，而相互輝映。

■在《偉大漫畫烈酒》，他陸續連載了〈我叫真悟〉、〈14歲〉。他那集恐怖，SF(科幻)等要素的創作，將漫畫創新的可能性展示出大驚喜，震撼漫畫市場和漫畫界！

■楳圖一雄一九三六年九月生於和歌山縣高野山，小學時搬到奈良縣五傑市。在奈良縣的大台原有個知名的樹海，這兒有很多傳說。這些傳說成了夜晚父親哄他入眠的睡前故事。因此，故事中恐怖情節強烈的印象，一直深植在楳圖一雄心裡。有一個故事是某夜新力村嫁來的新娘，悄悄進入在山中的大沼澤。丈夫抱著襁褓中哭泣的嬰兒來到沼澤，大聲喊著新娘的名字。沼澤的水波激起浪花，一隻大蛇從沼中竄起，紅色的大嘴吐著舌信。嚇得男人抱著孩子沒命的奔跑，蛇追著在逃的他。這個蛇女的傳說，在他教書父親的述說下，令楳圖一雄久久不能忘懷。一九六五年他的〈媽媽好恐怖〉、一九六六年的〈蛇少女〉，就是依此故事改編創作的。

■小學入學前，在人像畫方面頗為得意的他，中學時決定朝職業漫畫家邁進。對自己的創作有一套見解，有意創作出和當年紅極一時的手塚治虫完全不一樣的風格。高中三年級以《別世界》登場漫畫界。這是一部別緻的創作，畫風獨樹一格，筆觸細密。剛開始他並未刻意畫恐怖的題材。高中畢業後，在大阪的漫畫出租書出版社畫了一陣子的單行本。初入職業漫畫家並未確定創作方向的他，也花了一段時間摸索。當時，他將父親說的恐怖故事，創作了蛇魔女的漫畫：嘴巴裂到耳邊，每年要吃一個漂亮女孩的蛇精。那時候尚未流行「怪奇漫畫」的用語，他只意識到要畫一些恐怖的劇情。初次創作蛇女的故事，楳圖一雄在標題上，標示了「這叫作恐怖漫畫」。楳圖認為「人們的心裡底部都有鬼的存在！」也因此，對恐怖的事物多少會感到興趣，打從心裡戰慄的刺激。漫畫的語言和恐怖文化的結合，在視覺感情上產生的喜怒哀樂是非常原始的面貌。

■一九六五年，楳圖一雄揮別了大阪的出租書專門的單行本。他已經畫了十年的出租漫畫。早在一九五五年出道起，他就活躍於三島書房，畫了《少年偵探・岬一郎》劇集十本單行本。當年的出租漫畫誌《虹》、《花》、《劇畫雜誌》、《十七歲》、《怪談》、《夢》、《窗》、《鍵》、《街》……均有他的足跡。這些刊物均屬不同的性質，包涵了他同時創作的恐怖漫畫和愛情漫畫。一九六五年，他受大出版社的青睞。在講談社的《少女朋友》發表〈貓眼少女〉、〈媽媽好恐怖〉、〈紅蜘蛛〉……。《週刊少年雜誌》（講談社）連載〈半魚人〉等。

●恐怖的《楳圖一雄恐怖書——蛇》，就有了兩卷。他對蛇特別感興趣，他的蛇作品當然不只這兩卷。（楳圖一雄・朝日蘇諾拉瑪・1993）

■開始畫恐怖漫畫時他患了失眠症，每天大約睡二小時，持續了四年之久。像患了一場大病，得依賴安眠藥才能睡著，這些日子過得相當痛苦。當時，為了早日到東京圓夢，想在大出版社的漫畫雜誌上好好表現。因此就相當拚命、努力，而不是惡靈附身。到了東京之後，在池袋他租了三千圓的三疊半榻榻米公寓。失眠症也因達到了目標，變得忙碌而容易入睡。一九六五年至一九六八年，他確立了恐怖漫畫的地位。

■一九六六年，他在《少年雜誌》、《別冊少年雜誌》畫了日本最受歡迎的〈烏魯多拉面〉的〈鹹蛋超人〉連載。當年改編電視受歡迎的節目成為風潮。這部有很多怪獸的超人故事，楳圖一雄畫起來駕輕就熟。雖然，他畫的這部作品，有些漫畫迷不以為然，認為他搭便車藉著「烏魯多拉超人」的名氣響亮。不過，這無損於他的創造力和創作。

■楳圖一雄筆下的少女都有張美麗的臉孔。但這些漂亮的面貌背後卻有多樣的容顏。「變貌」的恐怖從美麗而醜惡是他一貫的手法。楳圖也因為他對「變貌」的創新而贏得了「作家」的稱譽，他作出的恐怖臉孔的確令人震撼：〈貓眼的少女〉貓眼之恐怖；〈媽媽好恐怖〉蛇臉的驚異；〈紅蜘蛛〉那可怕的容貌；〈半魚人〉的長相令人毛骨悚

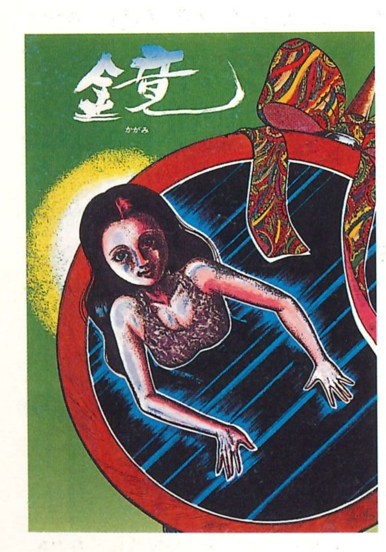
●楳圖一雄的《烏魯多拉面》(鹹蛋超人)厚達六百八十頁。
(楳圖一雄・朝日蘇諾拉瑪・1991)

然。而〈肉面〉一劇中,用刀割切面孔的恐怖,竟是那麼地面無表情!他在美麗的臉孔上大作文章,使讀者受到驚懼的衝擊,並從中感受被嚇的樂趣。

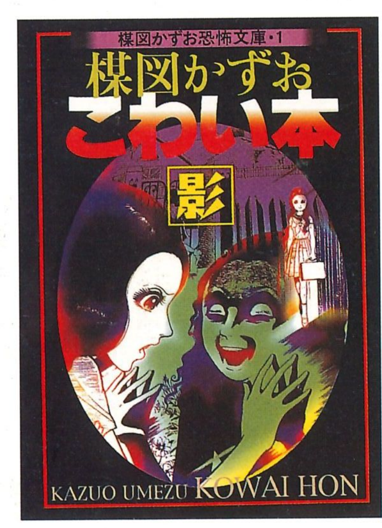
■在《梅蟹特寫・楳圖一雄大解剖》一書中,雜學家荒保宏以〈雨與失神——楳圖一雄的初期作品〉,分析雨的陰霾在楳圖一雄心中的不安本質。竹熊健太郎則以〈媽媽好恐怖——楳圖一雄漫畫的求心力〉一文,分析《漂流教室》中,強烈的「母愛」所支配的求心力原點。這種描寫非現實的愛,是愛的心臟,楳圖的「愛的內臟」。讀者可從楳圖漫畫的媒介,探向自己心理潛藏的崇高面貌。

■漫畫家岡崎京子的楳圖一雄作品論〈少年少女的新定義〉,探究楳圖一雄在《我是真悟》、《14歲》呈現的是〝時代的無意識〞,她認為楳圖一雄隨時都是早時代十歲的先行者。岡崎京子在受到〈阿誠〉的律動感影響後,將感觸消化於創作。

■一九六八年至一九七二年是楳圖一雄「角色登場」的時代。他在《少年王》及《少年週日》所發表的〈貓眼小鬼〉,讓人產生從視覺、肉體至心理底層的恐怖,將角色深植人心。〈貓眼小鬼〉述說三百年一次的「貓又產子」,貌似人類的貓眼小鬼遇見了一次又一次不可思議的事件。楳圖一雄這部作品紅了十年,一九六八年至一九七六年仍有連載。改編成「妖怪傳・貓眼小鬼」的電視、電影,使用了動畫從來未見的剪紙特殊視覺效果,和賽璐璐片交叉攝影令人耳目一新。

●《鏡》是楳圖一雄恐怖漫畫大師的傑作之一,人從鏡中爬出來,追殺鏡外的人,看了之後讓你不敢再照鏡子。(楳圖一雄・朝日蘇諾拉瑪・1993)

●朝日蘇諾拉瑪出版一套《楳圖一雄恐怖書》八卷,收入了他一些短篇的作品,分門別類的將不同遭遇之恐怖故事集在一冊。(楳圖一雄・朝日蘇諾拉瑪・1993)

●《漂流教室》是楳圖一雄授權台灣出版社二部漫畫中的一本。是一部令人著迷的經典,藝文界中有許多人喜愛這部作品。(楳圖一雄・小學館・時報出版・1993)

【參考書目】

1.《少年週日》週刊,1972～1985,小學館
2.《少年雜誌》週刊,1969～1980,講談社
3.《梅蟹特寫・楳圖一雄大解剖》,小學館,1995
4.《楳圖一雄恐怖書》文庫,1～8卷,朝日蘇諾拉瑪出版社,1996
5.《復刻版少年雜誌大全》,1～3卷,講談社,1991
6.《COMIC GON》,1999年4月號

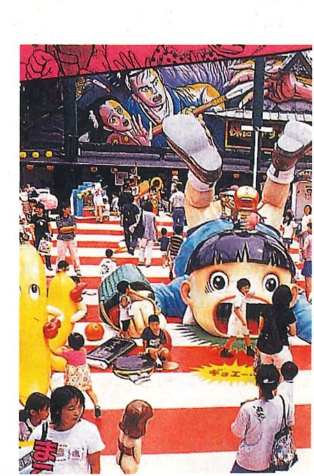
●貓眼小鬼
(楳圖一雄・少年畫報社・1970)

〈貓眼小鬼〉之後,〈高校生記者劇集〉、〈歐落吉〉、〈伊啊拉〉、〈阿見〉至〈阿誠〉都受到讀者熱烈的歡迎。

■一九七二年至一九九五年,是楳圖一雄長篇故事的創作期。《漂流教室》就是一部最受爭議的作品,連載了一百一十三回。描寫小學六年級的翔到學校時,學校突然爆炸,校舍不見了。他和小朋友跌進了未來,在沒有老師,大人的世界,翔決心組成自己的新社會,他和同學互相扶持,友愛在不斷的困境中發酵。在異次元,他們在重重困難的遭遇中艱強的活下來。這部描述人活著體會存在的意義大作,對讀者造成相當大的衝擊!劇中的小孩子面對突如襲來的危機,勇氣戰勝了恐怖的冷汗、震撼。另外,也對地球環境問題提出諸多的批判,公害病人(如比利時、法國的戴奧辛之害)、水質污染、大氣污染、人類將來的重重困境......均是此作備受爭議的焦點。

■楳圖一雄在《少年週日》之後又發表了〈阿誠〉,連載了二百四十七回,更是轟動。主角是個幼稚園的小孩子元太郎,他本來是〈阿見〉中的小角色。之後又畫了多篇短篇。雖只是校園中的故事,卻受到沸騰人緣的支持,並拍成電影。還有「好孩子黨」的漫畫迷團體,灌錄阿誠的主題歌。楳圖一雄一躍成了影劇界紅人,親自上場演出電視劇。一九七八、七九、八〇......他忙得不可開交。造成阿誠旋風。此作一九八八年又連載了四十七回欲罷不能。

■一九七四年起他在《偉大漫畫獨創》發表〈闇的紀念簿〉,描述成年男女之間心中所發生的心理變化。這種黑色幽默加上幻想,成為有趣的心理反應,尤其是他以實驗的方式來構成畫面,造成的衝擊更加驚人。他還自作自演了「神的左手惡魔的右手」、「14歲」......等長篇。造成一股楳圖旋風。

●阿誠遊樂場在日本也是一個奇特的景觀。

齋藤隆夫 SAITO TAKAO

「齋藤製作所」的漫畫工場生產線

小檔案

- 一九三六年十一月三日，生於大阪府泉北部。
- 一九五五年《空氣男爵》處女作登場。
- 一九六〇年設立「齋藤製作所」。
- 一九六八年成立「領導社」。發行《領導漫畫》半月刊。

代表作

- 《骷髏十三》小學館叢書．文庫本／領導社（已刊一百二十卷）
- 《無用之介》講談社／領導社
- 《獵影》講談社／領導社
- 《鬼平犯科帳》文藝春秋情報出版
- 《小說吉田學校》全二十卷，讀賣新聞社
- 《七武士》全二卷，中央公論社
- 《日本史探訪──戰國時代，幕末維新》共十卷，角川書店。
- 《武田信玄》全八卷．文春漫畫．台灣東販出版

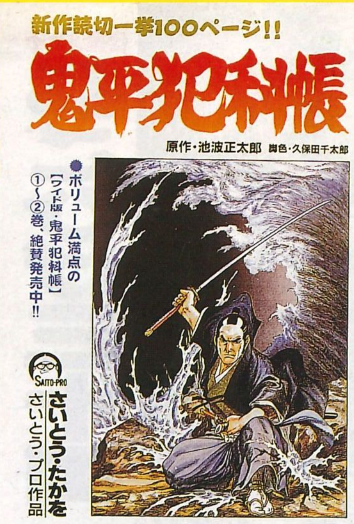

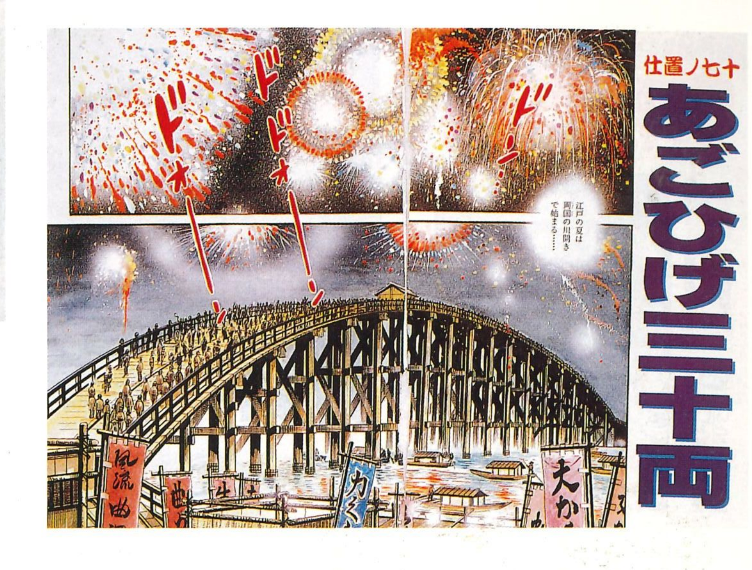
●《亂》是齋藤隆夫的公司領導社所發行的新雜誌，一九九九年九月號是第三號。刊登〈鬼平犯科帳〉一百頁，舊作〈無用之介〉是一九七〇年代傑作再刊新版前又再選刊連載。
（齋藤隆夫．《亂》．領導社．1999）

一九六〇年代登場的漫畫巨匠齋藤隆夫是個較懂得企業化經營漫畫的人。他畫漫畫是以三班制生產線一貫作業。他的作品以「齋藤製作所」（SAITO-PRO）掛名，作品製作的成員一一掛名。構成、構圖、腳本、作畫，一字排開如同電影製作班底般均有龐大的陣容。他們作畫強調分鏡的立體感、演出的臨場感，與電影的視覺效果並無兩樣。他在一九五〇年代起，就以「劇畫」（註）來挑戰手塚治虫的「漫畫」。當時，他們是一群來自大阪的新人。

一九五九年，「新漫畫」的名稱由辰已嘉裕提倡的「劇畫」統一。松本正彥、佐藤正秋、石川文安、櫻井昌一、小森進．K．元美津和齋藤隆夫結成「劇畫工房」。「劇畫」一詞馬上在出租書界捲起了旋風，成為最時髦的畫種。「劇畫」以青年讀者層為訴求，很快的成為流行趨勢！

昭和十一年（一九三六）十一月三日，日本文化日出生的齋藤隆夫。小學時代的夢想是成為畫家或拳擊手，中學時代是相撲部員。一九五〇年大阪府下福泉中學畢業後，在家業的理髮店學理髮。酷愛電影的他，深受「金剛」、「宇宙戰爭」、「無法松的一生」等電影感動。一天最高記錄看了四家七場半的電影。因此，本想當插畫家的他，又將志願移情到故事漫畫家，受電影影響是主要原因。當年美軍進駐日本，美國漫畫誌也對他造成一些衝擊！不過他還是喜歡酒井七馬、手塚治虫和峰鐵平這時的日本漫畫家。

●《鬼平犯科帳》改編自池波正太郎的小說，原由文藝春秋發行單行本，現在由領導社的《亂》連載中。
（齋藤隆夫．池波正太郎．《亂》．領導社．1999）

一九五五年他的《空氣男爵》於日之丸文庫出版而步上漫畫旅路。翌年，以單行本為主，畫了《紅色三角部屋》、《死太刀雙進》、《修羅之舞》（日之丸文庫發行）。當時出租漫畫店大為風行，齋藤隆夫人緣扶搖直上。《空氣男爵》處女作花了他二年時間。出道後一年作畫速度加快了！一九五八年三月約了一票漫畫狂熱人到東京打天下，這群朋友聚集在國分寺，每天就在茶室討論「新漫畫」的議題。國分寺附近就被他們命名為「劇畫村」。

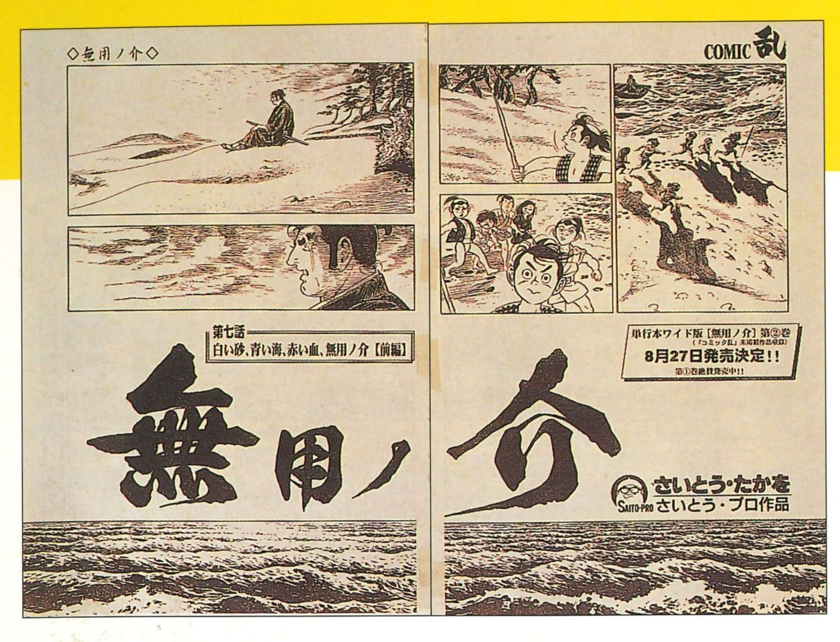
一九五九年這票八人組的新漫畫人在七嘴八舌的爭論下，由辰已嘉裕倡議以「劇畫」，來區格和「漫畫」創作的不同。「劇畫」就成了流行語，並造成創作風潮。以「新感覺時代劇畫集」為號召的出租書漫畫雜誌成了一股勢力。

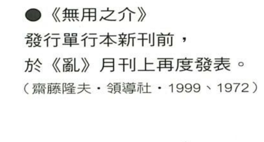
當時，他們組成「劇畫工房」，編輯了《無雙》、《斬》等刊物。那時候出租漫畫誌有《影》、《街》、《黑影》、《鍵》、《迷路》、《熱血男兒》、《28》、《驚險誌》、《Y》……熱鬧非常。齋藤隆夫就在這些刊物上佔有重要的篇幅。

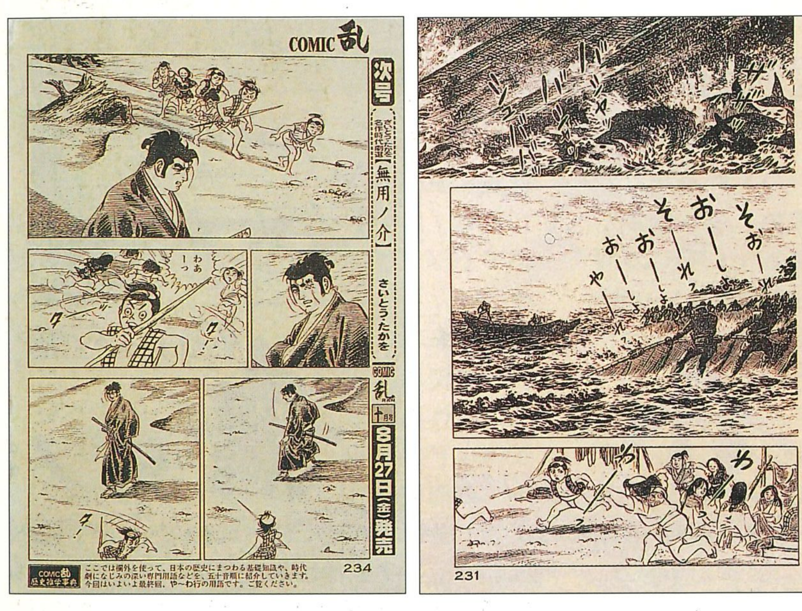
不過「劇畫工房」於一九六〇年四月就分裂了！好友各奔西東、分道揚鑣。齋藤隆夫自己設立了法人組織「齋藤製作所」。並請他哥哥齋藤發司擔任營業、總務，開發出版業務和劇畫製作。他將「劇畫」界定為產業，分工合作已成為大趨勢。他集合了不少高手在他旗下。

「齋藤製作所」在一九六二年至六六年五年間，發行了四十七期《大猩猩雜誌》，並出版單行本。不過他也為《刑事》、《黑貓》等刊物畫連載。但是，大出版社紛紛出版大型的週刊、月刊雜誌，影響了出租漫畫的市場。

「007」電影大轟動，成了齋藤隆夫重要的轉機。他在《男孩生活》連載改編自小說的「007」劇集。並於《冒險王》月刊，發表由電視節目「打擊魔鬼」所改編的〈0011拿破崙．蘇洛〉。亦在《少年雜誌》週刊，連載拳擊漫畫〈第八回合起〉。一九六八年十一月「齋藤製作所」的規模日益壯大，遷移新家，一間獨棟的四層大樓。

●《無用之介》
發行單行本新刊前，
於《亂》月刊上再度發表。
（齋藤隆夫，領導社，1999、1972）

■一九六九年三月，電視開始放映他在《少年雜誌》的連載傑作《無用之介》。劇畫的手法第一次被電影採用。過去是漫畫家學習電影的運鏡，現在反過來電影應用劇畫的運鏡方式。《無用之介》運用了極多創意在分鏡上。他以兩面全頁來完成一次連載，講的是一次決鬥。

■第一幕是廟前熱鬧的祭典，人群隨神轎起舞，有阿媽追孫子，父親帶兒女來湊熱鬧……無用之介就從人群中走過。

■第二幕：無用之介走向廟後的森林，近景有熟透柿子。

■第三幕：森林之後是海，無用之介背向畫面。

■第四幕：向漁家租船的畫面，齋藤隆夫以一隻船首橫跨二頁的近景，遠景就是無用之介和船家在商議價錢。

■第五幕：海上孤舟，無用之介搖船出海……。

■第六幕：搖著船的無用之介是畫面三分之一大的前景，背景是岸上站著的敵手！遠近法構成了臨場感和立體感。

■第七幕：滿天的海鷗飛舞，猶如觀眾般吶喊！敵手則大剌剌地站在沙灘上，無用之介則從小小的遠距離迎來。

■第八幕：鳥瞰的大畫面，兩個武士拔刀衝向對方。

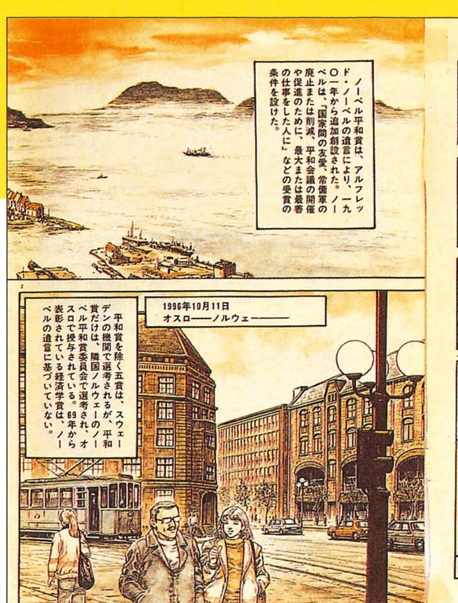
■第九幕：短兵相接，兩人武士刀碰出了大衝擊的迫力，大畫面兩個人表情大特寫。

■第十幕：刀子一揮，被砍掉的刀尖似要飛出畫面。廝殺中無用之介斷刀，看像居下風的緊要關頭。

■第十一幕：無用之介一個側身，拔出短刀迎向衝過來的敵手！刀子切中腹部的畫面大特寫，給人一種重擊的衝力！

■第十二幕：大海仍在咆哮，決鬥已結束。海邊的風景像觀眾般鴉雀無聲，看著躺在沙灘上的敵手！無用之介望著他。心想……。

■如此二十二頁的劇情，可說是史無前例的演出方式。第二幕至決鬥前的第五幕……畫面中就以文字配合其心境，道出無用之介的想法，「多岐葉次郎……我已追蹤你近三個月了……。賞金二十五到三十兩，現在你的首級已經值五十兩了……」交待了故事的來龍去脈。在一九六九年這是一種新的視野！〈無用之介〉從一九六七年起連載至一九七〇年的四年中，不斷地創造新的映像手法。他把每次的演出當作實驗。有一回，他將書名從小至大，像劇情由遠而近，第一幕至第四幕……，就這樣令人耳目一新。

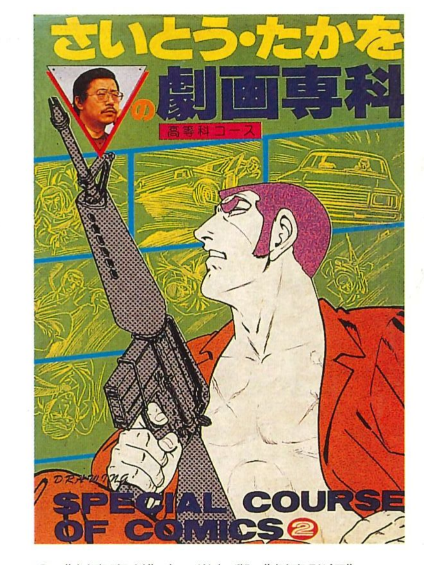
●《骷髏十三》三十年來記錄了世界各地的事件，因此沒有落後於時潮。這部以超級刺客為主角的作品已刊一百二十卷的單行本，是日本最長的一部創作。（齋藤隆夫，《BIG COMIC》，小學館，1999）

■一九七一年至一九七三年，他在《週刊郵筒》發表另一部傑作〈獵影〉，亦造成轟動。由石原裕次郎等巨星主演的電影也大賣座。一九七二年《偉大漫畫》連載他另一部鉅作〈骷髏十三〉，也相當受到歡迎而拍成電視劇。同時候另一部於《我們雜誌》連載的〈巴洛姆·I〉也上了電視。一九七〇年代初，他的劇畫事業如日中天，光是連載作品就不下五部同時在檔上連載，忙得不可開交。

■一九六九年一月，他在《偉大構美故事》半月刊，連載他最長篇的漫畫〈骷髏十三〉，至一九九九年已三十個年頭，創下了日本連載最久的記錄，單行本也於一九九九年突破一百多卷。到十八週年時，算一算已畫了一萬九千四百二十七頁。一九五五年至一九八六年九月，他出道後的三十多年間，就完成了二十二萬四千多頁的畫稿，產量已超越手

●〈獵影〉是一九七〇年代在《新聞週刊現代》發表的作品，現在由齋藤隆夫自己的出版社再版全新的十五卷單行本。
（齋藤隆夫・領導社・1979）

●《劇畫專科》（三卷）與《劇畫祕招》，將齋藤隆夫的繪畫絕招，都收入其中。
（齋藤隆夫・領導社・1980）

塚治虫的十五萬頁！依一九九七年《破布》雜誌的統計記錄，一年光〈骷髏十三〉就有一千一百八十七頁（一九九六年度）。在齋藤隆夫的工作室還有其他連載或單行本的畫作......此處未登錄。單行本部分，文藝春秋就有〈鬼平犯科帳〉的每月一書。（池波正太郎小說改編）他四十二年間畫了三十萬頁的原稿，作品約四百種。每月六百頁的產量是他三十多年來的規模。

《骷髏十三》是一部隨著世界潮流的創作，取材以時事為主。大小事件的發生、來龍去脈，成了齋藤隆夫蒐集的資料。三十年來的世界歷史就在《骷髏十三》中一目了然。使看漫畫的人可以約略明白世界的變動，從〈波斯灣戰爭〉、〈北約修理南斯拉夫〉、〈柯林頓情史〉、〈天安門事件〉、〈世紀末的好萊塢〉，以至〈教宗遇刺〉.....《骷髏十三》從另一個角度為讀者解讀事件的始末。《骷髏十三》是以超凡級狙擊手作為引子，牽扯出種種的事件內幕！故事從真人真事出發，再加上虛構的劇情強化內容，使一般人在精彩的故事中，不僅可以看到爾虞我詐的人間百態，也能感受到溫馨感人的一面。因此，格外受上班族的喜愛。

一九六九年起他在《週刊郵筒》陸續發表〈獵影〉、〈天空靛藍時的男人〉、〈傳九郎〉、〈禁獵區〉。《週刊現代》連載〈娼婦夜話〉。《領導漫畫》是他的「領導社」一九六八年創辦的漫畫誌，自然每期少不了齋藤工作室的創作。前後有〈西加〉、〈風呀雲呀劍呀！〉、〈武尊〉、〈雲盜暫平〉、〈傀儡〉、〈漂流〉、〈鬼平犯科帳〉等等。並在《領導漫畫增刊》發表了極壯觀的短篇。同時他的觸角也多樣化，畫了不少社會、文化、政治議題的創作，《劇畫吉田學校》就畫了二十集。《武田信玄》八卷、《日本史探訪系列：戰國時代》全五卷。《幕末維新》全五卷、《水滸傳》全三卷、《七武士》全二卷，《太平記》全三卷，及《劇畫柯巴契夫》、《三菱商事》、《劇畫東歐的叛亂》、《渡邊美智雄 VS 小澤一郎》、《呂明賜來了！》、《大黑屋光太夫》、《劇畫在日本製造》、《危機的構圖》等。每月六百頁的產量是他三十多年來的規模。

在「齋藤工作室」歷練過的漫畫家不計其數，小池一夫這個原作巨匠就出身於此。一九七一年，他為充實人材的陣容，寫了《齋藤隆夫劇畫專科》三本教材，並創設「劇畫通信教育講座」。全日本二百五十人加入這個課程訓練。

一九六四年，他在浴室洗澡回到工作室時，突然左眼異狀，診斷結果是視網膜剝離，手術後意外的回復視力。一九七九年九月運動不足，加上過度疲勞和不規則生活，而得糖尿病入院。一百公斤的體重也下降至七十公斤。以後實行徹底的食物療法之自制生活。那時七本週刊連載的忙碌月產六百頁作品。

《骷髏十三》是他創作生涯的代表作，一九七三年由高倉健演出電影。七四年獲小學館漫畫賞。七七年NHK廣播劇化，九月再由千葉真一主演電影「骷髏十三・九龍之首」，八〇年山本又郎將其CG（電腦繪圖）動畫拍成一部電影。《骷髏十三》至九九年中已刊一百一十五集，並由小學館發行增刊和別冊兩種單行本，已賣出八千萬冊。

註：劇畫是以較寫實的手法演出的劇情故事畫。

【參考書目】

1.《劇畫家生活三十週年紀念 齋藤隆夫的世界》，領導社刊行，1985
2.《偉大漫畫半月刊》，小學館，1968～1989
3.《Comnavi》1998年6月全研本社
4.《少年雜誌》週刊，1969～1980，講談社
5.《齋藤隆夫劇畫專科》三卷，齋藤隆夫著，領導社刊，1972
6.《劇畫之星》，佐藤正秋著，文藝春秋社刊，1996

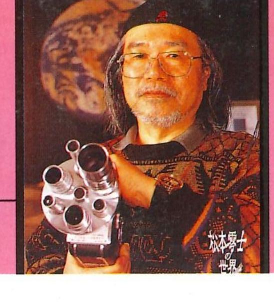
●《七武士》原為黑澤明的電影，由齋藤的風格來詮釋格外生動。
（齋藤隆夫・中央公論社・1997）

●齋藤隆夫也畫了多種企業、政治、歷史等專書，《武田信玄》全八卷由講談社發行單行本。
（齋藤隆夫・講談社・台灣東販・1995）

「松本零士」MATSUMOTO-LEIJI

宇宙冒險狂想曲

小檔案

- 本名／松本晟（1938-）
- 一月十五日生於日本福岡縣北九州市小倉區，小倉南高畢業。
- 十五歲以《小蜜蜂的冒險》登場漫畫界。夫人牧美也子也是知名漫畫家。徒弟新谷薰亦是傑出的戰記漫畫家。
- 現為日本漫畫家協會，漫畫家集團成員。日本宇宙少年團理事長。
- 一九九五年任航空宇宙博物館榮譽館長。

代表作

- 《宇宙戰艦大和》秋田書店刊。
- 《宇宙海賊艦長哈洛克》秋田書店刊。
- 《銀河鐵道999》小學館刊／尖端出版社
- 《1000年女王》小學館。
- 《勇士們，戰場漫畫集》（戰地啟示錄）小學館／尖端出版社。
- 《鋼鐵雄心》小學館／尖端出版社。

●《構美故事多夢加》正在連載的中國劍俠大戲〈兒女英雄傳〉，在松本零士筆下另有一番風味。（松本零士《漫畫多夢》·潮出版·1996）

《宇宙戰艦》和《銀河鐵道999》是兩部轟動日本的漫畫經典傑作。在科幻漫畫史上更佔重要地位。這兩部漫畫的作者松本零士現在依然活躍在日本漫畫界。一九九九年在《偉大漫畫黃金》上連載〈銀河鐵道999〉的續集，亦在《漫畫多夢加》連載〈兒女英雄傳〉。

■他在日本漫畫界建立了他獨特的風格而地位穩固。

■一九五四年以處女作〈蜜蜂的冒險〉，獲《漫畫少年》第一回新人王（刊登於二月號）。一九五八年來到花花世界的東京，在《少女》、《少女俱樂部》等少女漫畫誌不定期連載作品。一九六〇年起發行《拉拉米牧場》（日之丸）；《我們》月刊連載〈電光奧斯瑪〉；《少年畫》刊登〈光速耶速霸〉......。在少年漫畫雜誌上，他嶄露頭角後稿約激增。《拉拉米牧場》是電視劇集的漫畫化，其他二作則是他本來的目標。他鎖定SF（Scientific Fiction）的科幻場域作為發揮的方向。

■此後，他在《週刊漫畫娛樂》連載〈西庫沙洛德〉，在《COM》演出〈四次元漫畫集〉，建立了他SF的權威。

此時，他還在《別冊漫畫行動》發表他在東京生活的悲喜體驗劇〈大四疊半劇集〉，將公寓生活的辛酸苦辣做一次有趣的陳述。也在《週刊少年雜誌》演出同樣生活體驗版的〈男人悲歌〉（二愣子），一九七二年此作為他贏得第三回講談社出版文化賞兒童漫畫部門賞的獎勵。

■一九七七年其經典〈銀河鐵道999〉於《少年王》出車，航向了壯闊的宇宙。主角星野太郎為了換長生不老的機器身體，冒險搭上航向無垠太空的宇宙銀河列車。這一趟宇宙旅行怪事連連，每到一站（星球）都會有驚心動魄的奇遇。這部連載五年多的《銀河鐵道999》共結集成十八卷單行本。拍成卡通影片後，有更多的科幻迷擁護。一九九六年十月〈銀河鐵道999〉，又在《偉大黃金》月刊連載，再創一次宇宙之旅的高潮。

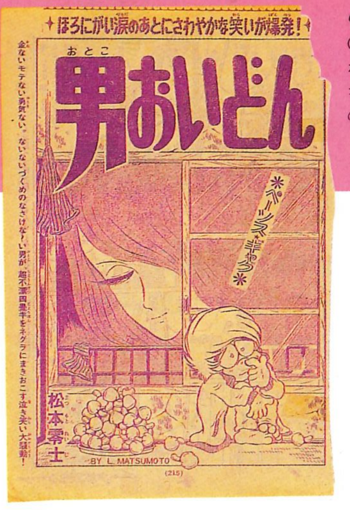
■一九七〇年代電視卡通片和電影動畫，都令松本零士風光十多年。「宇宙戰艦大和」一九七四年十月六日至七五年三月十五日推出第一部。一九七八年十月十四日至一九七九年四月七日推出「宇宙戰艦大和II」電視卡通片。一九七九年十月電影版「宇宙戰艦大和II永遠的大和號」也順電視卡通熱潮上映，賣座奇佳。之前七月就上演了一部「宇宙戰艦大和·新的旅程」電影版動畫，反應不錯而陸續開拍新作。八〇年十月再以「宇宙戰艦大和III」的電視片加溫至八一年四月。電影「宇宙戰艦III總集篇·太陽系的危機」也順勢於八三年十二月二十八日上映。

■這期間「宇宙海賊船長哈洛克」，於一九七八年三月起電視卡通片集也開始放映，至翌年二月十三日。「銀河鐵道999」的卡通片亦於七八年九月十四日推出，放映至八一年三月二十六日。這一部長達三年的動畫片，引起一波波的連鎖效應，加上「宇宙海賊船長哈洛克」、「宇宙戰艦大和號」，宇宙探險熱掀起了漫畫狂潮。

■「銀河鐵道999」三年的電視熱，也推出了三部電影。七九年十月十一日「銀河鐵道999·你不是為生存而戰的戰士嗎？」上映。八〇年四月三日「銀河鐵道999·永遠的旅人耶美拉魯達絲」推出。一九八〇年十月二日「銀河鐵道999·妳像母親一樣的愛嗎！！」放映。八一年「再見銀河鐵道999」再推出電影版動畫最後一集。

■不過，《銀河鐵道999》卻印記在每個人的童年回憶裡。事隔二十年，大夥漫畫迷還是很懷念。九六年九日〈銀河鐵道999〉再於成人誌《偉大黃金》月刊亮相。讓小時候著迷於宇宙旅行的漫畫迷，又墜入時光隧道回到從前。一九七七年小學館漫畫賞頒給《銀河鐵道999》，同時獲獎的是《少年週日》週刊的戰爭漫畫〈戰場漫畫集〉。一九七八年日本漫畫家協會賞第七回，又錦上添花頒給《銀河鐵道999》一座特別賞。這是為他一系列科幻漫畫創作頒給他的。

■松本零士一九八〇年代的新作《1000年女

●獲得小學館漫畫賞的《男人悲歌》（二愣子）是一九七〇年代的名作，松本零士在描寫單身男人的生活有多部辛酸奇譚傑作。（松本零士·《週刊少年雜誌》·講談社·1973）

●〈銀河鐵道999〉是二十年前松本零士的大作。一九九〇年代再度出發，刊於《偉大黃金》。（松本零士·《BIG GOLD》·小學館·1999）

【參考書目】

1.《別冊新評・松本零士的世界》，新評社，1979
2.《松本零士漫畫館》，石子順著，清山社刊，1978
3.《偉大黃金》月刊，小學館，1990～1999
4.《漫畫多夢加》，潮出版社，1990～1999
5.《少年雜誌》週刊，講談社，1972～1979
6.《少年王週刊》，少年畫報社，1969～1975
7.《偉大漫畫》半月刊，小學館，1996～1999
8.《日本漫畫家五百人》，日本漫畫家協會編，1993

王》，八三年在電視、電影卡通上極為活躍。一九八五年科學博覽會在日本舉行時，他也以博覽會為主題背景創作了不少動畫短片（包含3D）。

松本零士的漫畫人物線條柔和，造型唯美，劇情浪漫。他竟能讓硬綁綁的機器人融入，揉合出氣勢磅礡的戰爭氛圍，和緊張、刺激的宇宙冒險之狂想曲。

喜歡天文學、考古學、武器、戰爭史研究的松本零士，對昆蟲也有一番見解。他在其他刊物上發表研究心得。從一九九八年初，他就在《偉大精美故事》（BIG COMIC）半月刊上，寫了一個專欄，專門探討時間的旅程標的物。這個名為〈時空的道程標，Great Milestone of the Time〉的專欄，一一介紹了他的珍藏，如射擊照準器、16m／m 攝影機、馬車時計（懷表）、船舶用電話、九六式爆擊機模型、四式小型射擊照準器 ……。也包括了各型舊式武器、戰車、戰機。對於這些他都能一一解剖，並介紹其性能、零件與

●《火聖旅團》以精裝本印刷發行，是一部宇宙旅行的SF幻想劇。（松本零士・KOBUNSAA・1993）

●《阿雷之鏡》是松本零士為「國際科學技術博覽協會」政府展出動畫所出品的創作。（松本零士・世界文化社・1985）

歷史淵源。

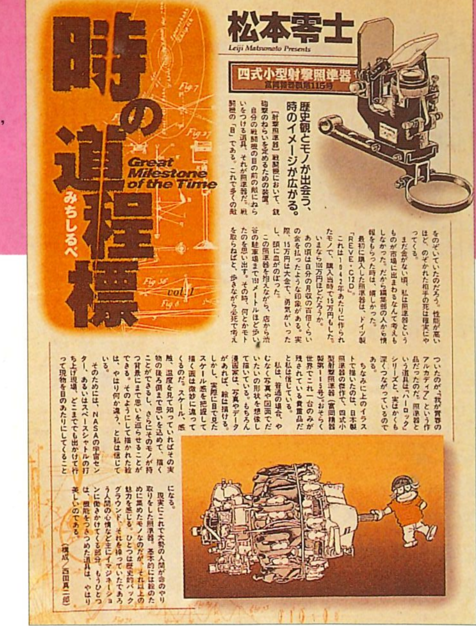
他留連在軍品舊貨市場，所費不貲。（日本動畫前輩大塚康生在一次聚餐時，就透露他自己曾買了六輛美軍吉普車、四輛戰前大卡車。現在他人在越南教動畫，正準備大量採購戰車、飛機呢！越戰時美軍留下了不少裝備，令他再度狂熱。）松本零士在<四式小型射擊照準器>一文寫道，他購入這部描準器時十五萬日圓，現在可是要一百萬圓才能買得到。這部描準器是他第一次買到的，「REVE・C12D」型一九四二年德國製。這是安裝在戰鬥機射擊砲上的裝置。他說，這些蒐藏對漫畫創作幫助很大。通常漫畫家只能從照片上參考而加上想像來描寫其形狀。從實際的東西之大小規模來觀察、描繪的微妙心情是相當不同的。其尺寸、感觸、溫度……實物的真切，使松本零士在刻劃這些難得一見的機器，總予人一種真實的衝擊力。他在《戰場漫畫集》中，無論是飛機、坦克、大砲、槍械等武器，總是巨細靡遺的描寫得很認真。炸得粉碎的飛機殘骸，他也會交待得令人目瞪口呆，一部引擎他可以花掉很多時間來畫細部的結構。在〈時空的道程標〉中，他就畫了一個飛機引擎和他的自畫像對照出比例來，引擎細部的組織也交待得非常詳細。

在《宇宙戰艦大和》或《宇宙海賊艦長哈洛克》中，他除了將戰艦的外型畫出迫力十足的模樣外，對其性能、武器裝備均發揮了想像力，創造出令人欽佩的造型和威力。這也正是漫畫的精髓所在。這些看似不實際的東西，卻是激發創意的觸媒。不少發明、發現大都是在這樣的情況下獲得靈感。松本零士的《銀河鐵道999》，是以宮澤賢治（有「日本安徒生」之譽）的傑作《銀河鐵道之夜》為發想藍本。實現了夢想的方式就是去執行。松本零士就讓古董火車飛起來，而且還飛向無垠的宇宙。並創造了許多比《星星王子》中更豐富的星球奇觀和奇遇。帶著讀者飛向天空，隨「宇宙戰艦」、「銀河鐵道列車」遨遊於無垠的宇宙。

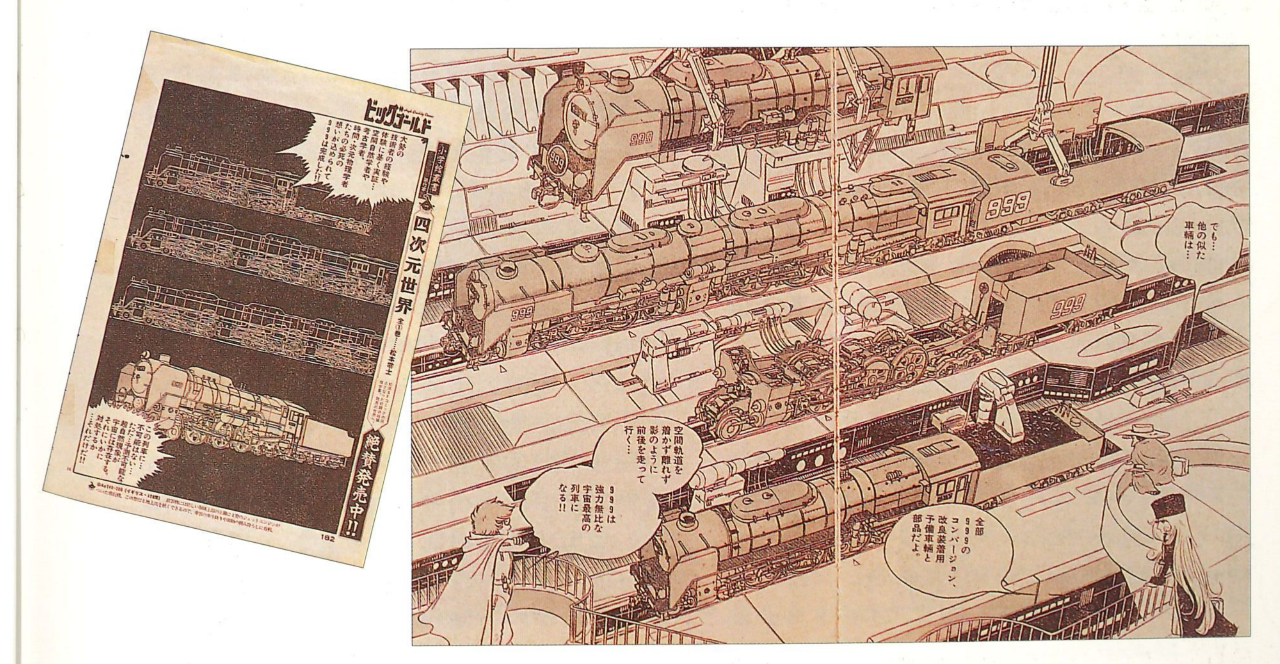
松本零士於一九八〇年代後以成人、青年漫畫為主戰場。

在《偉大黃金》發表〈銀河鐵道999〉之前，在此發表過〈HARDMETAL〉（三卷）、〈無限海漂流記〉（二卷）、〈箱中彈殼〉（六卷）連載。〈天使的時空船〉（七卷）、〈兒女英雄傳〉（十三妹的故事）亦於《多夢漫畫》月刊長期刊登。他現在的作品群已由多家出版社出版各種不同版本。其中小學館叢書出版的精裝本最令漫畫迷欣賞，定價一千一百六十五圓的高價位，成了珍藏的版本。《銀河鐵道999》全十卷。《1000年女王》（全三卷）、《勇士們》（全五卷）、《轍》（全一卷）。秋田書店亦為《宇宙海賊艦長哈洛克》（三卷）與《宇宙戰艦大和》（二卷）發行豪華版，並有文庫版、一般版及特別版的發行。

在日本漫畫史上他當然是科幻大家不可缺的一員。到了二十一世紀，相信他的前衛性作品仍將新鮮感十足地傳承下去。

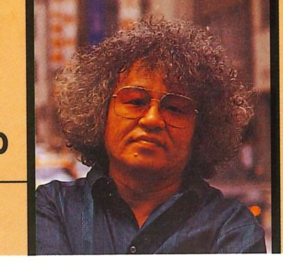

●松本零士的專欄〈時空的道程標〉，介紹他的珍藏和他的博物學。他的狂熱也花費在機械上，用心極深。（松本零士・《BIG COMIC》・小學館・1995）

●松本零士對機械有份偏愛，描寫得巨細靡遺，壯大的場面令人豎然起敬。畫工之細是日本漫畫中極少見的一人。（松本零士・《BIG GOLD》・小學館・1996）

石之森章太郎 ISHINOMORI-SHOTARO

從一到萬（無限大）的馳騁演出

小檔案

- 本名／小野寺章太郎（1938-1998）
- 一九三八年一月二十五日，日本宮城縣出生。
- 一九五一年投稿《每日中學生新聞》獲入選。
- 一九五四年接到手塚治虫電報請他至東京幫忙。於《漫畫少年》發表處女作〈二級天使〉。
- 一九六六年《超能沙布》、《人造人009》獲第七回講談社兒童漫畫賞。
- 一九六四年手塚治虫做媒和利子夫人結婚。
- 一九六八年於《偉大構美故事》，連載〈佐武與市捕物控〉，同年此作品和《俊》實驗漫畫，獲第十三回小學館漫畫賞。
- 一九八〇年十月舉辦「原稿突破七萬頁，漫畫家生活二十五週年紀念酒會」。
- 一九八一年其作品「假面騎士」在電視連續劇大轟動，商品大受歡迎，創下史上最成功的二兆四千億圓營業額。
- 一九八一年就任日本漫畫家協會常務理事。
- 一九八八年以《HOTEL》等作品獲第三十三回小學館漫畫賞。《漫畫日本經濟入門》第十七回日本漫畫家協會賞大賞受賞。一九九〇年度最優秀製作人賞得獎。
- 一九九八年一月二十八日逝世，享年六十歲。

代表作

- 《奇怪的孩子》、《原始少年龍》、《機器人刑事》、《幻魔大戰》、《人造人009》。
- 《漫畫日本的歷史》、《中國歷史大人物傳》等。
- 《大飯店》、《假面騎士》由尖端出版社發行。

石之森章太郎是一九九〇年代之前，叱吒日本兒童漫畫界達三十年響叮噹的名字。一九九〇年代初，平成元年他忽然提出「萬畫宣言」，改名「石之森章太郎」。他原名小野寺章太郎。

■他的「萬畫宣言」文：

■一、漫畫就是「萬畫」。包含全部事物萬象的表現。

■二、萬畫是萬人（無限之意）的嗜好之媒體（最受喜愛且最具親和力）。

■三、萬畫是從一到萬（無限大）的馳騁演出。

■四、萬畫一直都是無限可能的媒介。

■五、萬畫的英文可稱Million Art。由Million的百萬，可和日本語「萬」字的無限大同義。簡稱M.A.。

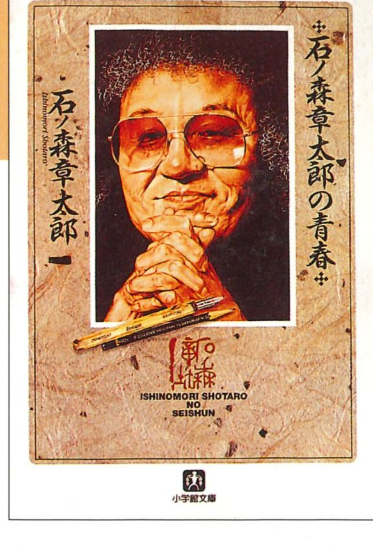
■六、M.A.即「MA」NGA（日本漫畫的發音）。

■他的「萬畫宣言」只是在強調「漫畫」的無所不能而已。

■一九八九年十一月八日起，他每月為中央公論社創作漫畫《日本的歷史》全四十八卷，每卷一百九十一頁。完結後又續畫七卷《現代篇》（共五十五卷）至一九九四年三月二十日。這套規模史上僅見的《日本的歷史》，從九四年十二月出版的《覺描》（覺察描繪）之考證記錄，可知他下的功夫之深。九〇年代，他的畫業一直是活躍的，除了連載三十年的《偉大構美故事》尚有〈大飯店〉（連載）外。他特別將觸角伸向各個領域，一本《日本經濟入門》更是轟動。一九九〇年之後又完成續集三卷及《世界經濟入門》。同時他又完成了《老子道》（二卷），成了日本大學文理學部中國文學科的副讀本（準教科書）呢！《漫畫中國大人物傳》十卷。《漫畫日本的古典・古事記》（全一卷）、《大江戶相撲列傳》、《超電導講座》、《青函》及《畫業三十五週年紀念》。

●石之森章太郎一九八九年在〝萬畫宣言〞後，為中央公論社完成了一套《日本的歷史》五十多卷單行本。（石森章太郎・中央公論社・1990～1994）

●一九九八年《石之森章太郎的青春》細數他童年往事。（石森章太郎・小學館・1998）

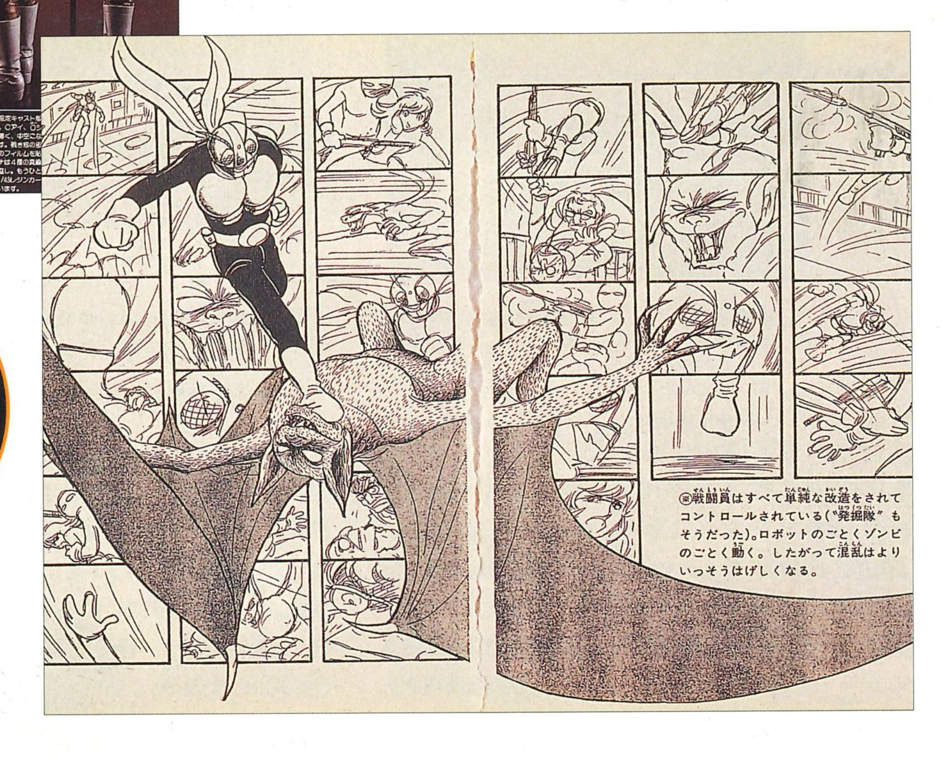
■石之森章太郎出生於一九三八年，正值日本軍閥窮兵黷武的年代，生活相當困苦。家裡有兄姊弟五人，父親是公務員，退休後成了村子的教育長。一九九八年在他死後所出版的《石之森章太郎的青春》，細數了他一生的悲情，弟弟四歲時因糧食不足「消化不良」死去。在物資缺乏的戰爭年代，喜歡畫畫的他，姊姊將寫過的簿子擦乾淨讓他做為畫畫的紙張。他和姊姊的感情特別好，一九五七年姊姊因故死去令他特別傷心。在《石之森章太郎塗鴉》一書中，記錄他學習漫畫的過程，包括了他一九四〇年代初所畫的珍貴習作。

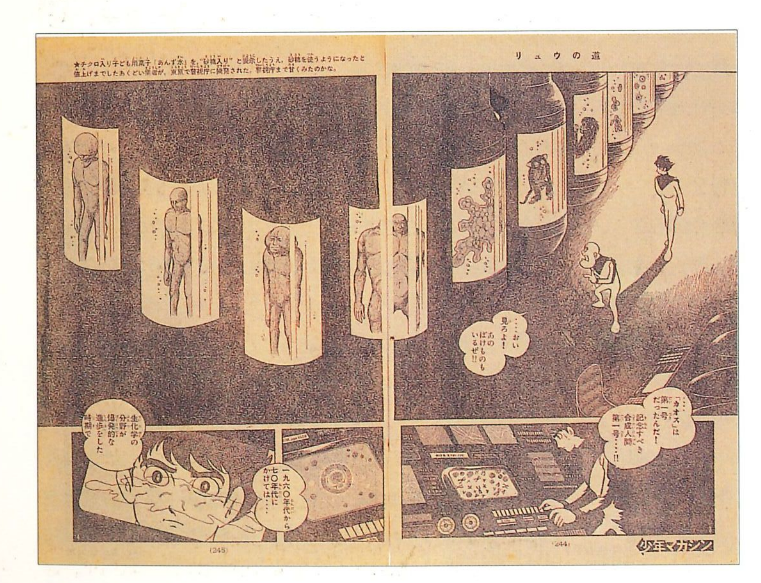
■一九五〇年，中學生的他召集了附近的小孩子，以正岡子規（日本的詩人）的句集之名「墨汁一滴」，直接畫這本漫畫同人誌，不過只出了二本。翌年，他首次投稿四格漫畫「入選」。一九五三年他高中一年級，與投稿《漫畫少年》的同好組成「東日本漫畫研究會」，並出刊手繪本《墨汁一滴》肉筆回覽誌（手繪稿傳閱雜誌）。高中二年級五月，手塚治虫請他當助手。十二月他的處女作〈二級天使〉誕生。

■一九五六年自宮城縣立佐沼高校畢業後，他迫不及待地來到漫畫的大本營東京，加入了漫畫家的行列。五月，他搬進了漫畫聖地「常盤莊」。他和住在此公寓的藤子不二雄、橫田德男、森安直哉、赤塚不二夫、鈴木伸一、寺田廣夫、水野英子組成「新漫畫黨」。一九六一年他遷離了「常盤莊」這個漫畫群雄共處的地方。後來他為這段日子寫了一本《章說・常盤莊・春》，將那段充滿鬥志、熱情奔放的青春描述得巨細靡遺。當時他已是週刊漫畫誌的主要漫畫家了！

■一九六一年他向出版社借了一筆旅費，以集英社「取材記者」身分出國二個半月。作了世界一周之旅，還出席了世界的「SF大會」。他的創作以科幻為主，〈人造人009〉和〈假面騎士〉從一九六四年開始創作，橫跨十本漫畫誌連載達三十年，預定二〇〇〇年發表完結篇「與眾神戰鬥」的《人造人009》。構思之大，無與倫比，故事環繞九個人造人，每個都擁有超能力，大戰層出不窮的惡魔黨勢力。《假面騎士》則創造了日本史上最成功的商品典範，十年內商品創下了兩兆四千億日圓的業績。這部戴著草蜢頭盔，身穿緊身衣，騎著重型機車，以各種功夫血拼千奇百怪妖獸的漫畫，改編成電視劇達四百多集，電影十三次及卡通片。內容則仿圓谷英二《烏魯多拉超人》（鹹蛋超人），

●《假面騎士》是石之森章太郎一九七〇年代受歡迎之傑作，商品大成功創下十年史上第一的二兆四千億圓佳績。一九九〇年代仍然受喜愛。（石森章太郎・講談社・1995）

●一九七〇年在《週刊少年雜誌》上發表〈龍的旅路〉是一部科幻漫畫，以跨頁大畫面演出。（石森章太郎・《週刊少年雜誌》・講談社・1973）

●石之森章太郎的超人戰隊帶動了蒙面超人風潮。（石森章太郎・《週刊少年週日》・小學館・1973）

描述一個個創新造型、功夫的超人，和怪獸大戰的故事。劇情雖千篇一律、大同小異。但卻不缺噱頭，令觀眾百看不厭，尤其是孩童為之神奪。

石之森章太郎的作品，予人柔美的親和力，造型可愛，尤其是他畫的人物，均帶有喜感。他擅長鬧生事（Nonsense）的幽默演出，在兒童為取向的漫畫裡特別討喜。〈二級天使〉就是一齣鬧劇，訴說天使下凡接受試煉考驗之故事。逗趣中也有發人深省的議題。這部出道作並不順利，翌年雜誌廢刊而未繼續。直到創作二十五週年後，他才紀念性的再發表第二集續前緣。

《好奇怪的孩子》是他的代表作，她像天使般來無影去無蹤，據說她是猿飛佐助的子孫，行俠仗義，勇於助人，這是作者最滿意的作品。拍成卡通電視片前，這部可愛作品引起少女讀者好惡分明的兩極反應，因為這是少女漫畫。另外他的鬧劇《電視小鬼》、《碰碰》、《秘密戰隊》、《加油機器人》……等傑作也在電視上大受歡迎。《加油機器人》就拍了一百二十四回電視卡通劇集，人緣異常的好。

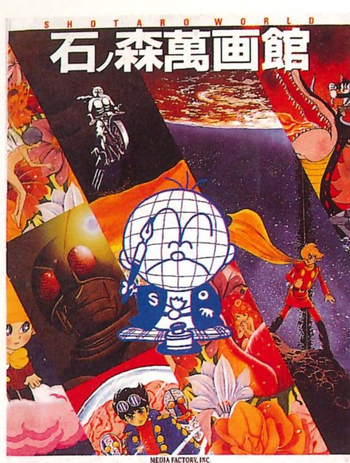
石之森章太郎最受注目的一部作品實驗作《俊》，將漫畫語言作一次極致的演譯，不著文字的以漫畫人物、情景來詮釋心境、心情。幻想曲般的詩情畫意予人陶醉。他在一九九七年七月由MEDIA FACTORY出版社所發行的《石之森萬畫館》，創作了一篇〈雪女的愛與死〉，瀟灑的以鉛筆稿帥氣演出。他敘述的手法非常寫意，開頭以火車過山洞的小洞至出洞，全景大特寫。鏡頭由遠而近，由近而遠拉開序幕。故事是一個青年畫家來到鄉下，冬景色，車站窗口有一個美少女，

●《加油機器人》是一九七〇年代石之森章太郎的趣味SF（科幻）漫畫，相當受歡迎。喜劇是石森章拿手好戲之一。（石森章太郎・《週刊少年週日》・小學館・1975）

●《人造人009》是石之森章太郎最大部頭的作品，本來預計二〇〇〇年完結篇，但卻成了遺憾，一九九八年他過世了。（石之森章太郎・MEDIA FACTORY・1998）

●《石之森萬畫館》由MEDIA FACTORY,INC發行，完整記錄了之石之森章太郎的創作。
（石森章太郎・MEDIA FACTORY, INC.1997）

走過身邊轉眼不見人影。走出站，路燈映照雪地中，少女忽焉出現在冰窖前......走出來，畫家好奇的尾隨......，許多穿著厚重雪衣的人和少女並排走去，忽然，少女又出現在眼前，青年人一驚，畫匣子掉落，畫紙滿天飛去，下面一格蒙太奇式的分割出一個老人在少女面前，一格青年畫家跌倒在雪地，少女在其後變成了恐怖的雪女，長髮在雪地飛舞，眼瞳放出光芒......滴下淚水。潛意識的幻覺情境，由大而小分鏡。木板、屋樑、屋內，畫家醒來滿心疑惑地在山中民家......。

如幻如真的寫意，常在石之森的作品中，他在《偉大漫畫》連載了三十年七部故事。每部都探討一個有趣的主題，有描述捕快文化的〈佐武和市捕物控〉；賣藥文化的〈買厄懸場帖・九頭龍〉；化粧師文化的〈八百八町表裡・化粧師〉；樽節人（仲介業）文化的〈棧俵法師〉......寫盡了江戶風情的人情義理，浪漫而華美。他的遺作《大飯店》自一九八四年連載，是一部描述旅人眾生相的傑作。被拍成電視片集四次七十一集、十二次單元劇。一九九八年一月二十八日突傳其噩耗，這部作品未完結，由他工作室勉力結束。

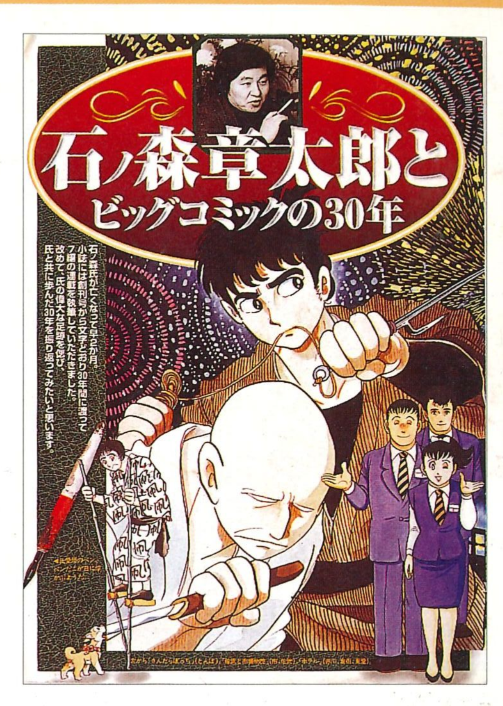
至今他的傑作已出版七百六十八種，並整理全集發行中。石之森章太郎的故鄉宮城縣石巻市，正在進行【漫畫愛的世界・石之森萬畫館】的工程。這兒是一個島，是一個「以漫畫家與大自然共生的靈感和活力，結合了孩子們的夢想之島，並且成為市民的文化設施中心。」這兒將蒐藏石之森章太郎二十萬張的原畫，展示出來給大眾欣賞。

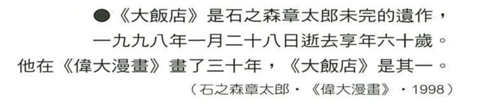
宮城縣的登米郡中田町亦蓋了一座【石之森章太郎故鄉紀念館】。這兒有石之森出道前的足跡檢證主題館，還有大師為該館繪作的作品主題區。另外，也有他筆下的機器人、漫畫角色、日本文化的立體介紹。也將他在東京住過的「常盤莊」現場再現，來紀念了大師走過的足跡。這是日本漫畫迷期待的公元二千年後的大事。

一九九八年四月十日，石之森章太郎的告別式，在東京全日空旅館舉行。會場一幅石之森大頭照放在中央，「萬畫」二字放大兩邊。前頭擺滿了他七百多本的漫畫單行本，代表作《人造人009》、《佐武和市》等名作放大在前面。兩旁還有演員扮演他十多個名作的人物造型站立在兩旁。不少漫畫迷到場獻花、上香。生前的好友赤塚不二夫、角田次郎、千葉徹彌、藤子不二雄A、齋藤隆夫......都聚集在此。「石之森是我們兄弟般的朋友！」淚眼相對的老友使會場充滿哀淒的氣氛。他的作品做成了限定版高價三萬至十萬日圓的金銀模型豪華浮彫等紀念品。石之森章太郎在日本漫畫史上的成就非凡，從故鄉為他所做的建館工程可知。

【參考書目】

1.《石之森萬畫館》，石之森章太郎，MEDIA FACTORY 出版，1998
2.《人造人009的世界》，石之森章太郎，朝日ソノラコヌ，1998
3.《遊びなせんとや生れけむ》，石之森章太郎，MEDIA FACTORY 出版，1998
4.《假面騎士BLACK RX 超百科》，講談社，1992
5.《章說・常盤莊之春》，石之森章太郎，風塵社，1996
6.《石之森章太郎的青春》，石之森章太郎，小學館，1998

●《大飯店》是石之森章太郎未完的遺作，一九九八年一月二十八日逝去享年六十歲。他在《偉大漫畫》畫了三十年，《大飯店》是其一。
（石之森章太郎・《偉大漫畫》，1998）

千葉徹彌 CHIBA-TETSUYA

感動・淚水・汗水滿載話題

小檔案

- 一九三九年一月十一日生於東京築地。
- 高中二年級以日昭館的單行本《復仇的佝僂人》處女作邁進漫畫界。
- 一九六二年《123和45六》獲第三回講談社兒童漫畫賞。
- 一九七六年《俺叫鐵兵》（好小子）獲第七回講談社出版文化賞。
- 一九七七年《粗暴松太郎》（大個子）獲第六回日本漫畫協會賞特別賞。
- 一九七八年《粗暴松太郎》（大個子）獲小學館漫畫賞。

代表作

- 《魔球投手》講談社／東立出版社
- 《小拳王》（明日的丈）講談社／集英社／東立出版社
- 《好小子》（俺叫鐵兵）集英社／東立出版社
- 《萬能旋風兒》講談社／東立出版社
- 《高爾夫新好小子》（明日天氣如何）集英社／東立出版社
- 《網球好小子》（少年呀！來擁抱網球拍）集英社／東立出版社
- 《戰鬥飛行員》（紫電改之鷹）集英社／東立出版社
- 《瑩三七子》、《餓鬼》、《勇者》、《男子漢》集英社／東立出版社
- 一九九五年至一九九八年集英社分二期出版《千葉徹彌全集》共一百四十八捲。

千葉徹彌寫了一本自傳《咪咪蟬之歌》，將他前半輩子的際遇做一次交待。一九三九年他出生於東京。在未滿一歲時，隨著印刷工的父親到韓國與中國的遼寧、瀋陽。一九四五年日本戰敗，反日情緒高漲，他們倉皇地逃離中國，一九四六年七月回到日本。日後，他將這段經歷畫成漫畫。四、五歲時父親工廠的印刷品對他影響至鉅，還有二本《世界童話》也在他印象中發酵。

一九五〇年他與朋友創辦了《漫畫俱樂部》的同人誌，從此熱衷漫畫創作。一九五六年他將認真完成的《復仇的佝僂人》，拿到東京神田的日昭館投稿，竟被採用了！這是他十六歲至十七歲間完成的處女作。此後他以一個高二的學生成了職業漫畫家。繼續有《哭泣的笑百面相》、《夜叉面奉行》、《霧中魔島》、《左眼鬼面的秘寶》、《心》、《拳》等出租書作品。〈舞會的少女〉在《少女俱樂部》連載，使他一躍成熱門的少女漫畫家，這正是他初次在漫畫雜誌的創作。一九五八年之後，他的少女漫畫不斷有新作連載，名作有《媽媽的小提琴》、《呼喚海的由加》、《莉娜》、《1、2、3和4、5、六》、《由紀的太陽》、《爸爸的新娘》、《島之子》、《阿林哥之歌》、《小雀斑》、《森林的里子》、《電視小天使》、《像風一般》……至一九七〇年代，他那柔美筆趣，描繪出楚楚可憐的小女孩，為命運作弄的悲歡離合。令人看得心酸落淚，又叫人為其俏皮、樂觀、勇敢而感動。如《1、2、3和4、5、六》就因劇情感人肺腑而獲講談社漫畫賞，這是五個孩子和一隻老狗之間的故事。

一九六一年，他獲週刊《少年雜誌》之邀，將福本和也的原作畫成漫畫——〈誓言的魔球〉（魔球投手），連載了兩年，獲得廣大迴響。這是他首次踏上少年漫畫誌的處女秀，又是週刊的挑戰，證明了他過人的才華。他的畫功將原作精神刻劃得栩栩如生，人物個性也非常的突出。故事的張力，演出的氛圍，棒球的精髓——展現得淋漓盡致。從此，他在《週刊少年雜誌》地位屹立不搖，連載也未曾間斷。是唯一在這本雜誌畫得最久的漫畫家。他作品的迷人之處，在於人性的歌頌而獲得眾多讀者的共鳴。

●《千葉徹彌漫畫館》由MEDIA FACTORY出版，囊括了千葉徹彌近四十年來的創作旅路。（千葉徹彌・MEDIA FACTORY・1998）

●千葉徹彌的成名作《魔球投手》等作品，由日本集英社和荷姆社完成了全一百四十九卷的《千葉徹彌》全集。（千葉徹彌・集英社・東立出版社・1995）

一九六四年六月至六五年一月，連載〈紫電改之鷹〉（戰鬥飛行員）。

一九六三年一號至二十一號發表〈蜂巢大將〉。一九六四年十一月至一九六六年十一月，於《少年書》發表〈少年巨人〉。

一九六五年第十六號起至六七年第四十七號，連載〈哈里斯旋風〉（萬能旋風兒）。

一九六七年一月號至一九六八年二月號的《少年書》，發表〈加油少年巨人〉。

一九六八年一月一日號起，於《少年雜誌》再開〈明日的丈〉（小拳王），至一九七三年五月十三日號。由高森朝雄擔任原作。

一九七二年第三十七期、三十八期的〈瑩三七子〉。

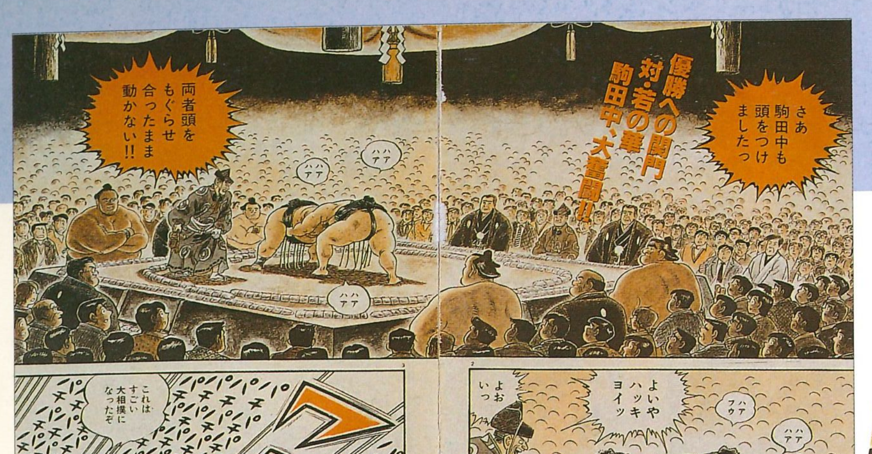
一九七三年八月五日起至一九八〇年四月十一日號，連載〈俺叫鐵兵〉（好小子）。

一九七三年八月五日起在《偉大漫畫》，發表相撲漫畫〈粗暴松太郎〉（大個子）。至今仍在連載，曾中斷一陣子。

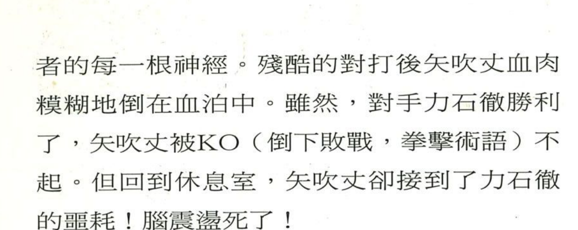
一九八一年第十八期起至一九九一年第二十五期，連載高爾夫球漫畫〈明天天氣如何〉（高爾夫球新好小子），打破了十年連載記錄。（單行本累積了五十八卷）

一九九二年二十三號至九四年二十七號，發表網球傑作〈少年喲！來擁抱網球拍〉（網球好小子）。

縱橫《週刊少年雜誌》達三十三年，亦是一項日本漫畫史記錄。他的畫功也是讀者最為激賞的漫畫家。一九六〇年代正是《巨人之星》原作者梶原一騎最紅的時期，此時在《週刊少年雜誌》擔任三部作品原作，熱得發燙，經梶原一騎欽點的畫家都是一時之選。這位有「劇畫天皇」美譽的梶原一騎要推出新作〈明日的丈〉（小拳王），就看上千葉徹彌那剛柔並濟的畫風，而邀他來執筆。這個以野性美為訴求的主角「矢吹丈」，和配角「力石徹」兩人於獄中認識而成了拳擊台上的宿敵。他們之間奇妙的感情發展，在逼近的比賽中隨體重減量產生微妙的變化。一場鬼哭神號、慘烈的拳擊賽，千葉描述得令讀者的心情隨之起舞，隨著出拳、汗血噴灑、觀眾激動，每一個動作都牽動讀

●連載三百五十回的〈暴力松太郎〉在《偉大漫畫》發表了近三十年，畫畫停停，現在已累積了三十多卷的單行本，是相撲漫畫的經典傑作。腳本由千葉徹彌之弟七三太郎劇作。（千葉徹彌・七三太郎・小學館・《偉大漫畫》・1999）

者的每一根神經。殘酷的對打後矢吹丈血肉模糊地倒在血泊中。雖然，對手力石徹勝利了，矢吹丈被KO（倒下敗戰，拳擊術語）不起。但回到休息室，矢吹丈卻接到了力石徹的噩耗！腦震盪死了！

矢吹丈聞訊哀號！連讀者的眼淚也奪眶而出。這一幕震撼力十足的場面，令漫畫迷不能自已。社會名流的劇場工作者、作家、電影導演的寺山修司、畫家橫尾忠則等七百多個漫畫迷，還主動要求出版社舉行一次空前絕後為虛構人物的追悼儀式。在講談社講堂的那一場喪禮，請和尚來唸經超渡亡魂之外，寺山修司還特別寫了一首詩、一場追悼劇。這一場漫畫人物的告別式成了日本歷史事件。

《矢吹丈——他的心病》，漫畫迷還出版了多本書解剖此角色的內心。一本由精神科醫生群、律師、大學教授......合寫的《明日的丈心理學概論》解開劇中人物心態之謎。

《明日的丈》一路挑戰到世界冠軍，每一個對手都有一段身世背景，襯托出拳賽的高潮和劇情的張力變化。矢吹丈歷經職業拳擊二十六戰。最後一戰，他和世界冠軍打了十五回合，戰到精疲力竭，對手頭髮變白、矢吹丈最後坐在拳擊台上不知未來是死是活，

●「力石徹之死」成了日本社會的大新聞！力石徹何許人也？漫畫人物、虛構的紙上英雄令讀者瘋狂，在千葉筆下真的實現了。此人之死，讀者如喪考妣為他舉行史無前例之告別式。（千葉徹彌・高森朝雄・講談社・《週刊少年雜誌》・1970）

結束了這個不良少年的拳擊傳奇。《明日的丈》被譽為日本少年漫畫史上最高的傑作。（後來，高森朝雄（即梶原一騎）再寫一部續集小說，交待《明日的丈》。）

【參考書目】

1.《咪咪蟬之歌》，千葉徹彌，講談社，1978
2.《千葉徹彌漫畫館》，千葉徹彌，MEDIA FACTORY 出版，1997
3.《千葉徹彌漫畫漫畫館》，石子順，清山社，1978
4.《週刊少年雜誌》，講談社，1970～1999
5.《偉大漫畫》，小學館，1970～1999
6.《漫畫阿爾法》，MEDIA FACTORY 出版，1998～1999

●東立出版社使千葉徹彌的漫畫風靡全台灣，《好小子》成了東立創業作，千葉先生也特別感謝范先生而互為欣賞，千葉徹彌的全部作品，授權東立出版中文版。一九九五年至一九九八年集英社分二期出版《千葉徹彌全集》共一百四十九集。（千葉徹彌・東立出版社・1978・1995）

●一九九八千葉徹彌的新作《哈尼太》於新創刊的雜誌上發表。講述他的生活中與貓互動的趣事。（千葉徹彌・MEDIA FACTORY・COMICS FOREVER・1998）

千葉徹彌在他的創作上都注入了相當多的知性，在感性中讓漫畫迷融入了感情，來認同瞭解劇中人的努力。儘管在情節上，千葉徹彌有娛樂性的爆笑式幽默，但卻不失專業的知識詮釋。《好小子》（俺叫鐵兵）是由一個脫線老爸帶大的野孩子來主演。這個野性十足的孩子有發達的運動神經，不愛唸書但又絕頂聰明，他雖淘氣、愛耍小聰明但也都適得其反。這部以劍道為主的創作不只把劍道的規則傳授給讀者，也將角色演技大公開，表情豐富得如同漫畫技法講義。

在《高爾夫好小子》中，他塑造了一個模範生，一大早就得幫忙家計送報；然家事、功課一御級棒，也打得一手好球。從打工、桿弟到成為選手。千葉徹彌在這部漫畫中，將高爾夫選手的奮鬥史做一次完整的介紹。同樣的網球、相撲、拳擊、棒球......他都下功夫去研究，甚至親身經驗。他和助手們有一組棒球隊，也固定和水島新司、永井豪等漫畫家的隊伍比賽。

他的《瑩三七子》主要是描述製紙廠的故事，他也詳細的去瞭解製紙過程、考據道具。當然，創作每部作品他均秉持這種精神。（《少年雜誌》還作了一次完整的報導呢？）

一九九三年，他應東立出版社之邀來台會他的讀者。筆者和他一起去逛華西街、吃飯、唱歌。發現他是一個性情中人，豪爽中還帶點他漫畫人物的調皮特質。在未上菜前，他也慷慨的為未來的漫畫博物館簽名，還一口氣畫了二張呢！他的簽名板現在可賣到四十萬圓喔！

一九六〇年代初出茅廬的東立老闆范萬楠，是千葉徹彌的不入室徒弟。他從模寫《誓言的魔球》起步。東立也是以《好小子》（即俺叫鐵兵）起家的，因而范萬楠對千葉先生特別心存感謝。千葉也對范先生知遇感動，而將作品全數授權給東立。

「水島新司」MIZUSHIMA-SHINJI

棒球博士

小檔案

- 水島新司一九三九年生。
- 獲一回講談社出版文化賞，二次小學館漫畫賞。
- 一九五八年《影》獲第一回新人盃，《深夜客》第二席登上漫畫界。
- 一九六四年移師東京，每月畫一本以上單行本。
- 一九六五年〈少年鷹王〉於《週刊少年王》連載。
- 一九七〇年以《男子漢甲子園》震撼漫畫界、《大便當》（大飯桶）出世作大紅。
- 一九七二年《野球狂之詩》掀起一波波棒球漫畫熱，迎向水島新司時代。
- 一九七三年〈代打者阿浦先生〉，連載至九九年仍連載中。
- 一九七七創刊《一球入魂》任編輯長。

代表作

- 《大飯桶》秋田書店／長鴻出版社（二十八卷）
- 《野球狂之詩》講談社／時報出版（十八卷）
- 《早安K太郎》（熱血球兒）秋田書店／長鴻出版社（二十八卷）
- 《速球投手》東立出版社（全十二卷）

日本的棒球一直是庶民生活的一部分。棒球自然的也成了大眾文化、通俗藝術最愛的題材，漫畫與棒球這兩種受歡迎的文化之結合就是市場票房的保證。水島新司甚至專一野球題材。

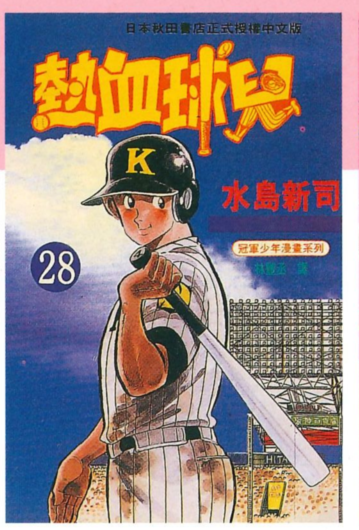
一九六〇年代梶原一騎原作、川崎伸畫的《巨人之星》，將棒球漫畫經營到一個巔峰。一九七〇年水島新司的出現，使棒球漫畫有了數次的變革。水島新司以創新的手法來演出棒球哲學，不斷的製造話題。一九七〇年代成了水島新司的時代。他的作品同時連載於多本少年漫畫週刊而紅極一時。

一九七〇年他和佐佐木守合作了〈男子漢的甲子園〉，於《少年週日》連載後，受到漫畫界的注目。他那剛勁有力的線條，使漫畫人物充滿了自信而陽剛的氣質。故事也隨人物的特有個性完全掌控了讀者的胃口。使讀者順著他那陽剛的根性路線呼吸。對少年野球漫畫的世界造成一次巨大的衝擊！水島新司也順理成章的主導了這股趨勢，同時掌握八誌連載。

一九七二年他的〈野球狂之詩〉，於另一漫畫誌《少年雜誌》發表。這部以非職業棒球隊為訴求的創作馬上贏得迴響，尤其以女性投手水原勇氣的登場更成了野球迷的話題，達到了最高潮。他還翻新花樣找當紅的女漫畫家里中滿智子合作，畫了一篇〈哇！10號〉，噱頭十足。〈野球狂之詩〉如篇名〈野球狂〉，凸顯出棒球界的「特質人物」，並以他們最在行的傑出事蹟，來誇張出棒球趣味之所在。

「看過不少日本棒球漫畫，一直都比較偏愛水島新司的作品，一系列『甲子園』題材的漫畫，幾乎都是經典之作，喜歡他誇張、詼諧的人物造型，筆觸粗獷時顯露力度與強烈的企圖心，細膩刻劃時，如看見人物心情的起伏，精神的內斂，最重要的是每一場景的構圖，能符合棒球實況的模擬。特寫鏡頭幾乎是電視鏡頭的翻版，完全貼近棒球賽的演出、節奏和戲劇性。從他的漫畫，可以確定他不只是個畫漫畫的，還是個內行的棒球迷，他懂得棒球這玩意搞些什麼『名堂』，道行不下於教練和球員！」瘦菊子這個野球狂為《野球狂之詩》寫代序時，替水島漫畫下了這樣的註解。瘦菊子是台灣知名的棒球評論家、音樂評論家，有次鄭華娟邀他上節目，他看了幾局才趕來，半個鐘頭節目結束後再急忙趕回球場。水島新司被封為「棒球博士」當然不是浪得虛名。他也和千葉徹彌、永井豪等漫畫家一樣擁有自己的棒球隊。

儘管他的創作多少帶點戲劇性的誇張，但

●水島新司在《少年冠軍》漫畫週刊一直是台柱，自一九七〇年代的〈大便當〉連載起，在此誌又完成了〈大甲子園〉、〈早安K太郎〉（熱血球兒）等傑作三十多年人緣屹立不搖。
（水島新司・秋田書店・《少年冠軍》・長鴻出版社・1999）

卻很傳神。「遠自無垠大海而來，如神般的強打者海王神人，對東京大都會之戰驚天動地，燃起男人的鬥魂！！」在〈偉大的打擊者・鯨神〉篇中，水島新司以「他站在那兒已經一星期了。」「可怕的精神力量.....堅強的信念使人變得偉大！」誇張出一個強打者的毅力和耐力。

海王神人站在船頭等待惡鯨的出現，他拿起了射魚鏢槍，朝鯨魚射去，提起短刀躍入海中，抓住魚鏢，刀子刺入鯨魚，展開一場惡鬥，終於殺死大鯨魚。不過他在棒球場上卻只是個代打者，但在關鍵時刻總是能揮出場外全壘打。

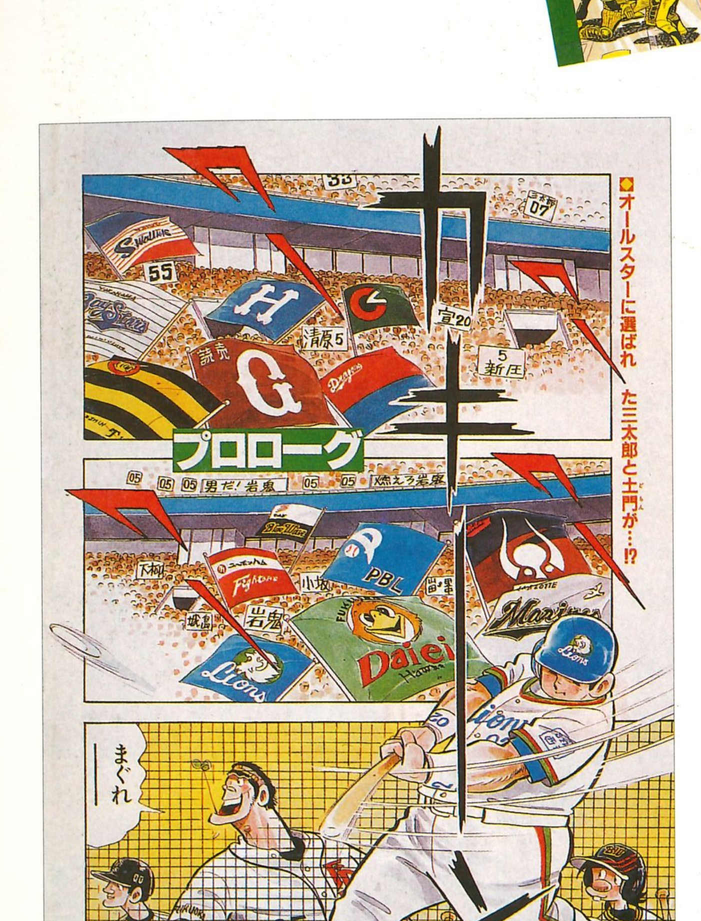
一九七二年，他同時於《少年冠軍》推出〈大飯桶〉。這部作品造成的震撼，凌駕另二部在《少年漫畫週刊》同時連載的〈男子漢的甲子園〉、〈野球狂之詩〉。那個大胖子山田太郎在明訓高中野球部擔任捕手，但卻是個靈魂人物。藤島宇策的著書《從阿豆目（原子小金剛）到哆啦A夢（小叮噹）──漫畫的偶像們》，就選了《男子漢的甲子園》和《大飯桶》水島新司的兩部作品為代表作，在二十九作中佔二席，可見水島新司的份量。清水勳的《日本的漫畫事典》也將「水原勇氣」和「山田太郎」名列百位日本史上最成功的漫畫英雄人物榜上。足見「大飯桶」山田太郎的份量。不過劇中多位配角也毫不遜色，里中智、殿馬一人、岩鬼正美都魅力四射。

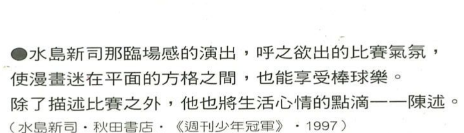
《大飯桶》劇中的人物刻劃得栩栩如生，讀者對他們的際遇感同身受，受少女漫畫迷喜愛的美少年大投手里中智肩膀受傷時，就收到祝他早日康復的千羽鶴。在每年的情人節時，他更能收到愛慕者的情書、巧克力超過六百個。里中智的魅力迷人，令讀者已渾然忘我地融入漫畫中，可見水島新司描寫人物的功力令人嘆服。

在大量湧至的漫畫迷的來信中，也有寫給傻大個岩鬼正美的，這個熱情洋溢的大個子，古道熱腸富正義感；性格魯莽而粗野。高頭大馬的他，老叼著一根有兩片葉子的樹枝，雖然看起來很酷，但卻擁有一顆柔軟愛心，與「大便當」（大飯桶）的個性大異其趣。

殿馬一人也是人緣奇佳的角色，大鼻子、大暴牙、沒下巴的醜男，但卻魅力四散，彈得一手好鋼琴，是有名的「秘打男」，妙招為「秘打天鵝湖」，其姿態優美的強棒令人激賞。在「大飯桶」的對手方面，水島新司也給予特別的巧思。多彩多姿的人物對決自然

●水島新司的角色塑造登峰造極之作〈野球狂之詩〉，推出水原勇氣這位女投手，人緣極佳，每部作品有名角登場。一九九〇年代末於《偉大黃金》也連載了女球員的〈朝子的野球日記〉。（水島新司・小學館・講談社・時報出版・1975）

●水島新司那臨場感的演出，呼之欲出的比賽氣氛，使漫畫迷在平面的方格之間，也能享受棒球樂。除了描述比賽之外，他也將生活心情的點滴一一陳述。（水島新司・秋田書店・《週刊少年冠軍》・1997）

贏得漫畫迷的注目，甲府學院的賀間剛介、影丸隼人；白新高校的不知火守；土佐丸高校的犬飼小次郎、武藏兄弟；吉良高校的南海權佐等逐一登場而高潮迭起。水島新司除了對比賽中的氣氛經營用心外，人物背景的交待才是漫畫迷最感動的情節。「大飯桶」山田太郎是個父母慘遭車禍雙亡的孤兒，他和做榻榻米為生的爺爺、妹妹相依為命。他在負起養家活口（爺爺生病了）的重任，與不影響學業的情況下，如何在棒球場上爭得好成績。他那開朗的表情和其暗鬱的背景令人動容。這都是作者將自己的人生體驗，反應在漫畫上而格外令人感動。

一九八一年《大飯桶》的單行本全卷就突破了三千三百萬本的銷售量。一九七九年，他在三本週刊少年漫畫雜誌上呼風喚雨，就為他奪取漫畫家最高所得五億圓的新高，稅額突破史上最高的二億九千萬圓的記錄。這是日本漫畫家首次寫下的新境界。

一九七四年他的另一部名作在《偉大漫畫獨創》半月刊連載。至今這篇名為〈阿浦先生〉的傑作尚在世紀末發光。凡歷經二十五年至今仍屹立不搖的作品，在日本是少見的。

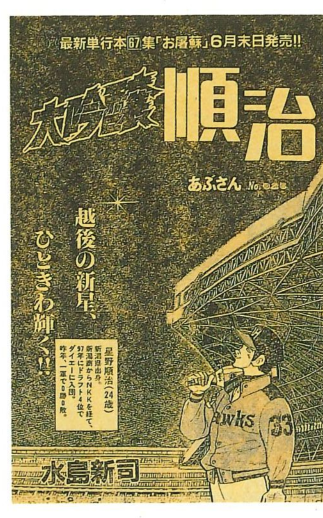
他月產六百頁的時代，在八本期刊連載的壯觀也是史上少有的。這是少數漫畫家能夠辦到的體能極限和大紅大紫。

【參考書目】

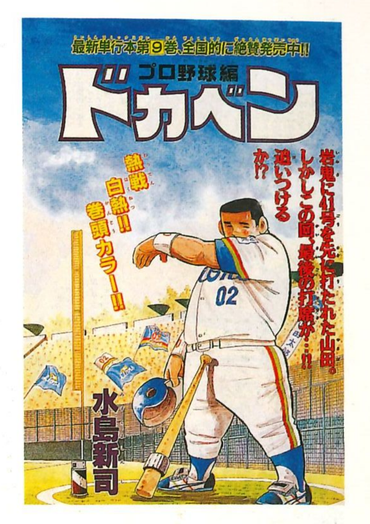
1. 《水島新司的漫畫魅力》，磯山勉，清山社刊，1982
2. 《日本的漫畫事典》，清水勳著，三省堂刊，1985
3. 《從鐵腕阿豆目到哆啦A夢》，藤島宇策，清水書院，1984
4. 《少年週日週刊》，小學館，1970～1999
5. 《少年冠軍週刊》，秋田書店，1970～1999
6. 《少年雜誌週刊》，講談社，1970～1999

●《大便當》（長鴻版譯：大飯桶）在一九七〇年代造成巨大的衝擊！棒球漫畫在水島新司手上做了一次全新的包裝。（水島新司・秋田書店・《週刊少年冠軍》・1970）

●一九七〇年代初水島新司在三本以上的漫畫週刊發表棒球漫畫，至少二誌從未中斷創作連載。〈代打者・阿浦先生〉在《偉大漫畫獨創半月刊》，畫了近三十年之久。（水島新司・小學館・《少年週日》・《偉大漫畫獨創》・1995）

●《大便當》一九九〇年代又推出續集《職業野球篇》，二十多年後，這部棒球經典名作又喚醒了棒球魂。近三十年來水島新司為棒球漫畫注入了新生命而獲棒球博士美譽。（水島新司・秋田書店・《週刊少年冠軍》・1995）

一九三九年生於新潟縣新潟市的水島新司，自新中學校畢業後就在家裡的魚店幫忙。一九五八年參加出租書《影》第一回新人杯入選第二席，因作品《深夜客》入行漫畫界，並到大阪專心漫畫的志業。在《影》、《魔像》、《喔斯！》等出租書漫畫活躍。一九六二年以《水島新司爆笑集》於日之丸文庫發行，這些取材自生活的題材，使他度過一段朦朧的漫畫歲月。一九六四年移師東京，每月畫一本單行本。一九六五年獲《週刊少年王》的賞識，以〈少年鷹王〉進軍雜誌界。他在《少年王》連載了不少動物、運動題材的作品。從此，他意氣風發地獲《少年週日》的青睞，發表〈男子漢的甲子園〉，接著在此誌接續〈一球君〉等作品，於《少年冠軍》演出〈錢子〉、〈大飯桶〉、〈大甲子園〉、〈呼虹男〉等等，未曾停筆。現在〈大飯桶職業篇〉在《少年冠軍》繼續。於《少年雜誌》連載〈野球狂之詩〉，後又畫了〈光的小次郎〉……。其他誌尚有〈出刃與棒球〉、〈燃燒的剛介〉、〈球道君〉……等。現在於《偉大黃金》月刊發表〈朝子的野球〉，過去五年，他於此誌也發表了〈朝子野球日記〉、〈平成草野球〉。一九九九年〈大飯桶〉仍在《少年冠軍》；〈阿浦先生〉於《偉大漫畫獨創》上連載中。

一九七七年他在巔峰期，擔任了《一球入魂》雜誌的總編輯。一九七三年《野球狂之詩」獲第四回講談社出版文化賞兒童漫畫部門賞。一九七四年《男子漢的甲子園》、《出刃與棒球》得到第十九回小學館漫畫賞的肯定。一九七七年《阿浦先生》再得第二十二回的小學館漫畫賞。他於一九七七年至一九七九年於全日本作了一次「水島新司漫畫生活二十年展」巡迴展出。《男子漢的甲子園》、《大飯桶》、《野球狂之詩》均拍成電影、《一球君》拍成電視卡通集。至今仍有三部作品連載中。

「矢口高雄」YAGUCHI-TAKAO

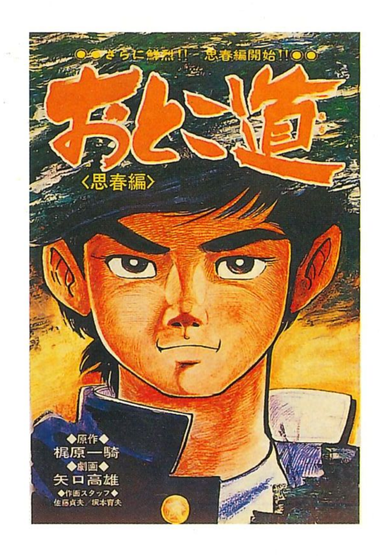
畫說大自然的神奇與美妙

小檔案

- 本名／高橋高雄。
- 一九三九年生於日本秋田縣平日郡增田町。
- 一九六九年以《長持唄考》（耐唱的歌）登場漫畫界。
- 一九七〇年和劇畫天皇梶原一騎合作〈男人之道〉連載。
- 一九七三年以《天才小釣手》聲名大噪，奠定了他的漫畫界巨匠的地位。
- 一九七四年《釣魚迷三平》（天才小釣手）、《奇幻怪蛇》獲第五回講談社出版文化賞兒童漫畫部門賞。
- 一九七六年《獵人》再獲第五回日本漫畫家協會大賞。

代表作

- 《釣魚迷三平》（講談社・時報出版社）、《獵人》、《我的村子》、《故鄉》、《九割》、《螢血時代》、《釣魚痴群像》、《新・我的村子》、《野性傳說》。
- 散文集《積蓄夢想嗎－我的銀行員日記》、《我的老師是山川》、《我的學校是山川》。

●矢口高雄和梶原一騎合作的〈男人之道〉。（矢口高雄・梶原一騎・少年畫報社・《少年王》・1970）

矢口高雄予人熱情、純真、樸素的印象。幾次見到他，總給人熱心的感受，尤其是擔任日本亞洲漫畫高峰會議日本委員會委員長，德高望重已然是日本漫畫界眾望所歸的領袖級人物。他的親切總令人感動莫名。

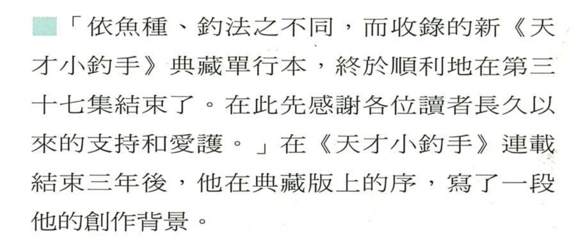
小時候，矢口高雄立志當漫畫家。一九九〇年代初，為了紀念一代巨匠漫畫之神，他畫了一本《我的手塚治虫》。說明了他小時候，在受到手塚治虫漫畫的啟蒙之後，促使他未來的漫畫之路。可見手塚治虫對日本漫畫的孕育功能！其觸角甚至延伸到秋田偏遠地區的鄉下，矢口在看到這麼有趣的漫畫，受到刺激自然是非常強烈的事。

一九七〇年，矢口高雄以《皆黑》邁入漫畫家的職業處女作誕生，他辭掉了銀行工作，來到漫畫家的集中地東京。《皆黑》是以獵人為主題的漫畫創作。「釣魚」、「獵人」成了矢口高雄創作的主要方向。同一年他就以釣魚為題的創作〈鯨〉（香魚）於《週刊少年週日》發表。他那優美的筆趣，生動描述了大自然之美。魚和動物在他的筆下寫實而傳神，躍然紙上，賞心悅目，獲得極高的評價。日本鄉間大自然的生命力在矢口高雄的介紹下，不僅讓日本讀者大開眼界，連全球各地的漫畫迷也都著迷不已。

一九七四年，矢口高雄以《天才小釣手》、《奇幻的怪蛇》獲講談社第五回出版文化賞兒童漫畫部門獎。一九七六年他又以「獵人」得到了日本漫畫協會賞第五回的大賞肯定。出道四、五年，矢口高雄的爆發力驚人，創作量直線上竄。登場時，他和漫畫原作巨匠梶原一騎合作了〈男人之道〉（於《週刊少年週日》連載），馬上有了亮眼的演出。一九七三年於《週刊少年雜誌》，發表他的出世作〈天才小釣手〉，更以驚人之勢邁向日本漫畫界的巔峰。這部作品可說是一九七〇年代連載最久的一部漫畫作品，其受歡迎的程度，由此可知。從一九七三年的三十二期開始至一九八三年十三期，足足畫了十年之久，單行本累積了全六十七卷之鉅。這部作品授權時報出版，發行了三十七卷的典藏精選集。（每集三百九十多頁厚。）

●在《週刊少年雜誌》矢口高雄所畫的〈幻蛇〉。（矢口高雄・講談社・1978）

「依魚種、釣法之不同，而收錄的新《天才小釣手》典藏單行本，終於順利地在第三十七集結束了。在此先感謝各位讀者長久以來的支持和愛護。」在《天才小釣手》連載結束三年後，他在典藏版上的序，寫了一段他的創作背景。

「為了這個完結篇，我提筆畫了二部新作《香魚之夏》和《弓令子》，不知大家覺得如何？『三平』的故事結束三年了。現在重新提筆畫『三平』，筆間不由得增添了熱情。尤其是《香魚之夏・一九八七》，原本預計只畫七十頁左右。但在描繪中，不知不覺加入了興緻和想像力，最後竟然變成了比原來預定的計劃多了一倍。」由此可知他對這部作品的喜愛。《香魚之夏・一九八七》，和矢口高雄所有的釣魚作品一樣，教人如何釣魚，釣魚的訣竅，釣何種魚該用什麼餌、釣竿、釣法。不過此篇敘述了一個釣魚痴「鯨八老爹」，因腦溢血而半身不遂。而此人過去是頗負盛名的釣魚高手，他最有名的「荒流釣」（激流釣法），無人能出其右。如今行動不便的他，只能拿著望遠鏡看著釣魚人，令他十分懊惱。對別人的釣法總是看不順眼，看到三平在教釣友「拔抽法」看得真礙眼。三平

●《天才小釣手》是矢口高雄的大長篇作品，連載了十年之久，已成了釣魚人的寶典。他畫了不少釣魚痴人的作品。（矢口高雄・講談社・時報出版・1994）

【參考書目】
1.《漫畫動感》週刊，雙葉社，1976～1985
2.《少年雜誌》週刊，講談社，1973～1983
3.《偉大黃金》，小學館，1996～1999
4.《我的銀行員日誌》，矢口高雄，中央公論社，1994
5.《我的老師是山川》，矢口高雄，白水社，1988
6.《我的學校是山川》，矢口高雄，白水社，1986

不服氣的要鯨八老爹試一試他的「拔抽法」，最主要的是要激起老爹再振作起來。不要消極的過日子，也給釣友們勇氣和希望。

「那種心跳的感覺，好久沒嚐過了……」

「爸，你不要緊吧？身體一直在發抖呢……」

「哈哈哈，妙子姊不用擔心啦！那是戰前的興奮之抖呢！」

■三平一再的鼓勵，使鯨八老爹像「解禁前夜」似的一直想著要睡，但卻興奮得無法入眠……。香魚在以前也是禁釣的魚種，隔了十年中風的鯨八老爹，雖只釣了五條香魚，「可是卻是我這一生中最了不起的釣魚成績。」這使鯨八老爹回想起如廁時，聽到水開的笛聲，「抬起頭時，我感到後腦有一陣異樣的衝擊！」他想要快點關掉瓦斯，但左手右腳不聽使喚……他在爬進中，聽到一種奇特的聲音……。是血的聲音……！」「是從破裂的血管中噴出的血，在我腦中奔流的聲音。」是微溫的血在流動的聲音。

「對我而言，它聽起來就像是香魚在河川裡的潮水聲……。」矢口高雄的想像力，將香魚游在廚房中中風的鯨八老爹的身邊。手法的超現實令人感觸特深。

■矢口高雄訴說的是尊重大自然，愛大自然。魚有住在河川上的權利，人有釣魚的權利，這是再自然不過的事，但是不要去破壞生態，這也正是他創作的一貫主題。

■一九八〇年《天才小釣手》動畫化，在電視頻道上掀起了一陣熱潮。（在台灣九〇年代也放映過）一九八八年他寫了兩本散文《我的老師是山川》、《我的學校是山川》。內文精闢的見解，將大自然的神奇、玄奧、美妙作了一次又一次的巡禮。這兩本對大自然禮讚的專書，在教育界造成震撼。《我的老師是山川》、《我的學校是山川》成了教科書爭相取材的資料。其中十一篇獲國語、英語、社會、道德等教科書採用。國語除了他的文章之外，還蒐錄了矢口高雄最得意的三頁漫畫。矢口高雄的作品在教科書上的刊載，成了日本教育史上的首例。他的作品內涵了大自然的生態常識、生活知識。

■一九三九年十月二十八日出生於日本秋田縣平路郡增田町的矢口高雄。一九七〇年代活躍於日本漫畫界時已三十幾歲。他在《週刊少年週日》登場後，走紅於《週刊少年雜誌》，在青年漫畫誌大展身手。他在《週刊漫畫動感》發表了〈螢雪時代〉、〈獵人列傳〉、〈故鄉〉、〈我的村子〉、〈釣魚痴人們〉、〈喂！山裡的人〉等。從篇名就可看出他對自已的生長地有一份迷戀。而且畫出一份令人陶醉、欣賞的民俗風情。

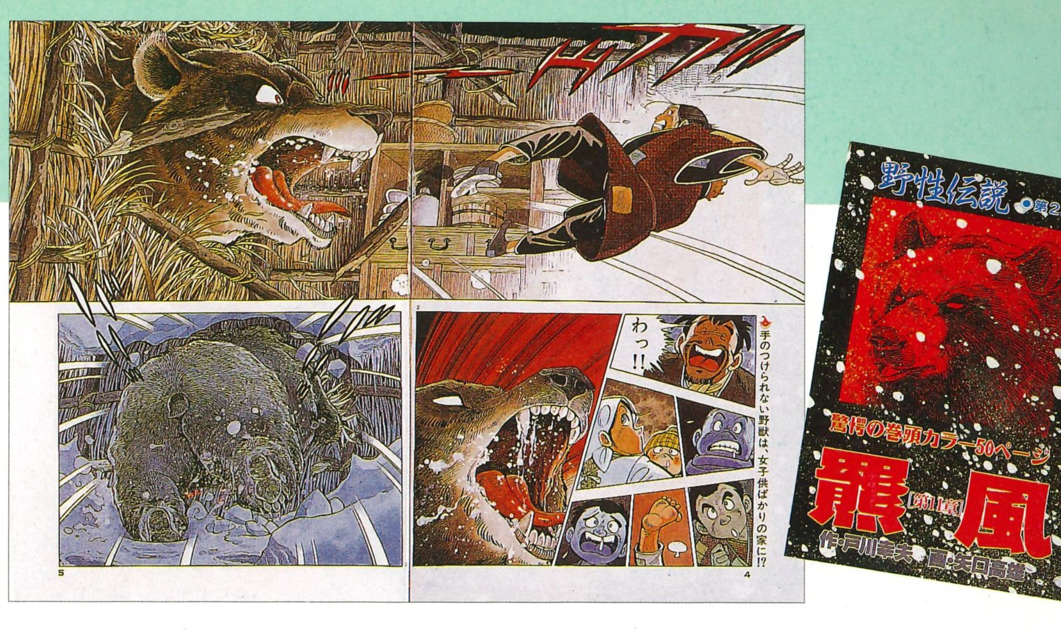
■一九九〇年代，矢口高雄在成人漫畫誌上相當活躍。其中在《偉大黃金》月刊發表的〈野性傳說〉最令人動容。迫力滿點的戶川幸夫原作，在矢口高雄細膩而傳真的筆觸刻劃下，每一個畫面都令人屏息靜氣、熱血奔騰。

●在《週刊少年雜誌》矢口高雄畫過《幻蛇》、《天才小釣手》等長篇及《獵人的三次》等短篇，篇篇贏得少年讀者喝采。（矢口高雄・講談社・《週刊少年雜誌》・1975）

●《獵人》是矢口高雄於《週刊漫畫動感》發表的一篇鉅作，將動物習性，如教科書般介紹給讀者。（矢口高雄・雙葉社・《週刊漫畫動感》・1980）

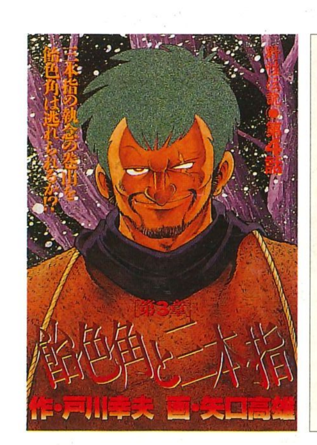

●一九九九年矢口高雄的作品仍在《偉大黃金》連載，戶川幸夫原作的《野性傳說》，對獵人和動物之間的鬥智有精彩妙趣的描述。（矢口高雄・小學館・《偉大黃金》・1996）

如第二話的〈羆風〉那淒絕的人熊大戰就畫出臨場感的衝擊力。也表述了動物、人類的各自心態，以及立場鮮明的觀點。並引導讀者如身歷其境般迎面撲來陣陣的驚悚。

■〈野性傳說〉自一九九五年起至一九九八年。四部曲的連載，第一話〈鷹揚之歌〉；第二話〈羆風〉（前述）；第三話〈回到北方〉（以一隻狗為主角），最終話〈飴色角和三本指〉（以獵人和山羊鬥智為主題），一共累積了八集的單行本。現在他忙於日本漫畫發言人的公共事務，一九九九年幾乎沒有新作發表。從一九九四年發行的《我的銀行員日誌》，可以看到他的「積蓄夢想」！

■矢口高雄本名高橋高雄，高中畢業後，在「羽後銀行」上班了十二年之久。他在銀行的歲月，對漫畫職業的嚮往一直是「積蓄著夢想」。在《我的銀行員日誌》，他就以「積蓄夢想嗎？」來解嘲。他清楚交待了他的生活經驗。從他「試用雇員」起到正式雇員、書記，這當中他為了畫漫畫，辭職三次均被慰留。前四章都在敘述銀行的大學問。第五章說明他如何從釣魚新手成為釣魚大天才。還有白土三平的忍者漫畫《卡目傳》，對他所造成的衝擊！第六章，矢口高雄開始行動，拜訪妖怪博士水木茂的工作室，和白土三平的「赤目工作室」。還附了他第一次投稿入選的〈長持唄考〉（秋田的民謠）。第七章述說他辭職成功投入漫畫行列。

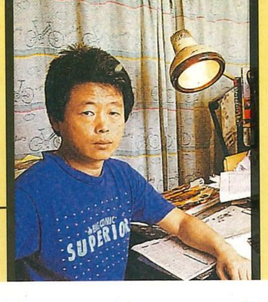

●《野性傳說》自一九九五年起至一九九八年。四部曲的連載，此為最終話的〈飴色角和三本指〉（以獵人和山羊鬥智為主題）。（矢口高雄・小學館・《偉大黃金》・1998）

■一九七〇年六月十五日他以新人之姿出發，進住到目蒲線的矢口，租了一間六疊的木造公寓。「矢口」成了他的筆名的姓。這是梶原一騎為他取的。三十歲又九個月「七〇年年齡最大新銳」的處女航出發了！〈男人之道〉的連載，他形容有如晴天霹靂般，一陣風似的捲起了風香。一如他的公寓窗戶一開就會吹進一陣風香的感觸，他嚐到了成功的滋味，至今難忘。

池上遼一 IKEGAMI RYOICHI

一代畫師

小檔案

- 一九四四年五月二十九日，生於日本福井縣武生市。六二年入門水木茂工作室擔任助手。
- 一九六一年於日之丸文庫《魔像》，發表處女作<笑冥士>短篇。
- 一九六六年<罪的意識>獲《GARO》採用。
- 一九六九年，以美國名角漫畫人物「蜘蛛人」為題材，由科幻大師平井和正編劇，於《月刊別冊少年雜誌》連載。
- 後與小池一夫合作,於《少年王》週刊短期刊載<地獄裁判>。從此和小池一夫合作無間，在《偉大漫畫烈酒》有精彩的演出。
- 一九七〇年於《週刊現代》連載<Ｉ．餓男>，後移師《GARO》連載。
- 一九八二年於《偉大漫畫烈酒》連載<傷追人>，同誌一九八六年又推出<淚眼煞星>、八八年<赤鳩>、八九年<OFFERED>（帝王之子）。
- 一九七〇年代初，他在《少年雜誌》發表<修羅人>、<孤軍奮戰的林>的單車比賽劇。
- 一九七四年推出的大戲<男組>大為轟動。一九七九年還拍成由西城秀樹主演的電影，頗受女性讀者喜愛。
- 八〇年接續的<男大空>就順勢將其推向了巔峰。這兩部熱血沸騰的鬥魂成了他的代表作，擁有一半以上的女性漫畫迷。
- 一九八五年他和工藤數矢合作，編繪超能力美少女的<舞>，於《週刊少年週日》連載。
- 一九八七年兩人又搭擋史劇野心作〈信長〉，於《偉大漫畫獨創》發表。
- 一九九〇《聖堂教父》受注目，並獲頒美國漫畫金墨水獎。
- 一九九一年他在《週刊少年週日》發表廣井王子的原作〈王立院雲丸的生涯〉，這是他在少年誌最後的連載。

代表作

- 《男組》全二十五冊，小學館／大然出版社
- 《男大空》全十五冊，小學館／大然出版社
- 《聖堂教父》全十二冊，小學館／時報文化出版公司
- 《舞》全五卷，小學館／尖端出版社
- 《王立院雲丸的生涯》全二卷，小學館／大然出版社
- 《哭泣殺神》全九卷，小池書院／小學館／時報出版
- 《赤鳩》全四卷，小池書院／時報出版
- 《OFFERED》（帝王之子）全二卷，小池書院／時報出版
- 《緊綳》（喋血煞星，全五卷）小學館／時報出版
- 《灼熱》（HEAT，已刊一卷）小學館／東立出版
- 《近代日本文學名作選》小學館／時報出版

●《聖堂教父》將人性的貪婪刻劃得淋漓盡致，政治和黑道掛勾的現象一覽無遺。池上遼一作品已大量在台出版。（池上遼一・小學館・時報出版・1994）

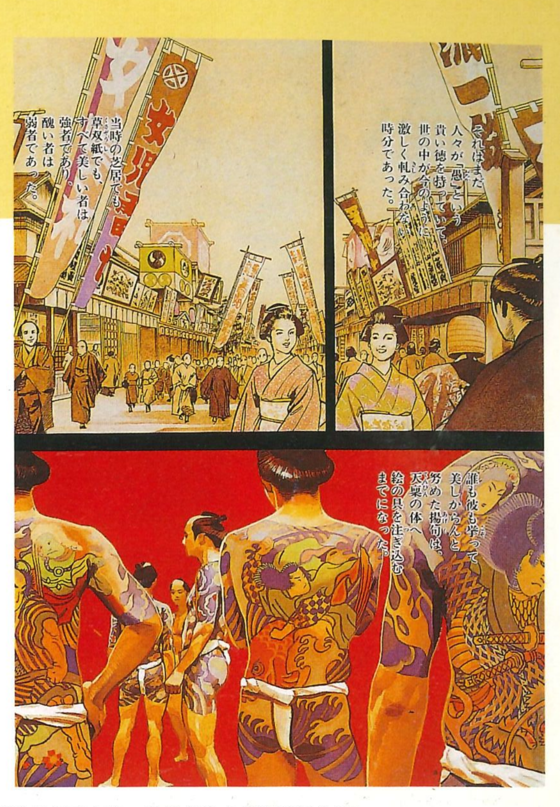
池上遼一以一部《聖堂教父》寫盡了政治文化中金錢、權力、暴力、性.....的真貌。一趟政治巡禮：黑白道的掛鉤，金權的互動，政壇內幕的醜陋邪惡，看了不禁令人感觸良多。這樣的政治生態普遍存在全球各地，不少人看了直呼這不是台灣政治環境的寫照嗎？

池上遼一的畫功至此已是爐火純青，刻劃力入木三分。史村翔的原作，述說兩個從高棉戰亂死裡逃生的孤兒，回到日本後，以猜拳方式選擇自己的命運。「別人要奮鬥三十年才能得到的東西，我只要一天就可以拿到。」史村翔塑造了這兩個角色，以如此的手段來實現他們的夢想。為了建立他們心中的「聖堂」，他們必須分別在黑白兩道闖盪、出頭，如同光與影般不可分。兩個熱血男兒就在黑道、白道中，各自殺出一條血路。

池上遼一的創作功力，能將一幕幕慘烈黑道廝殺的畫面，歷歷在目的以立體化呈現。他運用電影的手法，演繹故事的畫面和劇情的張力。讓您輕易受到劇中人物情緒的牽動。表情的微妙，盡在不言中，使您對人物心情一目瞭然，這是漫畫的最高境界。池上擅用分鏡來引導情緒變化的趣味，在畫面上讓讀者感受逼人的氛圍。

一九九七年，其漫畫家三十週年紀念作《池上遼一・近代日本文學名作選》，就是他再次登峰造極的演出。在這部作品中，他將日本文豪經典的珠玉短篇，以耽美的、幻想的逸趣，卓越、細密的畫力，經營得令人如痴如狂。評論家中島梓，將其中一篇〈畫師與地獄變〉，形容為「令人有嚐到美酒的滿足感。」他說比起「漫畫家」、「劇畫家」這些稱呼，「畫師」頭銜應該更適合池上先生。

●在一九九九出版的《近代日本文學名作選》，池上遼一選了近代文豪的作品來創作，他很嚮往文學深邃的內涵。（池上遼一・《BIG COMIC》特別版・小學館・1996）

「在書中，常以全頁來描寫一個臉部的特寫鏡頭，像是充滿恐懼的死亡表情，一瞬間露出詭異的神色等，這是再怎麼舞文弄墨也無法表現得如此淋漓盡致。」中島梓認為「文字的受限，在於用盡了所有形容詞，也都會有一種『筆墨難以形容』的苦惱。」「池上先生之所以會挑選芥川龍之介的〈地獄變〉為首篇作品，其實是有隱喻，形上學的意味。同樣身為畫師的池上先生，嘗試以畫師的悲哀、榮光、瘋狂，來挑戰『一幅畫』為主題的作品。芥川只需要以『地獄』兩個字來傳達其想法。但對畫師而言，地獄的景像如何？是什麼顏色？這些都必須靠自己研判，我認為這是相當大的挑戰。」

池上遼一不僅將文學家筆下的「稀世美女」形容得深入人心，也將「恐怖」「啊！」等無法用具體文字表現的抽象驚懼，描述得淋漓盡致。「一張臉竟能傳達出如此多的事物，不需要誇張表情，只要稍微蹙一下眉，甚至面無表情，就能傳達出許許多多的情感，這項特點在書中是隨處可見。」

一九七四年，出道近十三年的池上遼一，其愈見純熟的繪技，使他一躍成為第一線的漫畫家。他和雁屋哲合作的《男組》、《男大空》，造成一波壯烈熱血漫畫的流行。大概是受李小龍功夫電影的衝擊，《男組》的主角就是李小龍的翻版。在劇中以拳腳功夫見真章的男主角流，和反派配角的戰爭令人不寒而慄。這兩部故事的背景，均以主角力敵財大氣粗的國家政治權力者為主。由於龐大組織所下的追殺令，使主角身邊的人一個個命喪黃泉，但他仍不畏強權的向這個惡勢力挑戰。驚心動魄的戰鬥和邪不勝正的神話縈繞漫畫迷的心，每一幕的戰鬥都牽動讀者的神經。

●一九七〇年代，池上遼一在《少年週日》漫畫週刊發表了各檔作品，〈男組〉、〈男大空〉是其中最轟動的作品，原作為雁屋哲。（池上遼一・雁屋哲・《週刊少年週日》・小學館・大然出版・1993）

■中學畢業後，家境不佳的他在大阪的招牌工作室開始賺錢，身為四兄弟的長男，只要找到他喜歡的畫圖工作就很滿意。晚上住在招牌店六疊榻榻米的地方，他仍然以大毛巾蓋住日光燈努力畫圖而不睡覺。

■一九五九年他二十二歲，已是看板店七年資深的畫匠，但卻拋下工作來到東京，毅然投入水木茂門下當助手。另外，他也是同在水木茂處做過助手的拓植義春的漫畫迷。因此，他從水木茂和拓植義春處獲益良多。只是他對拓植義春那「不規則思考」的創作哲學深感困惑、難解。對那些大學畢業的原作者、漫畫家，他總是虛心學習。

■一九六一年，他的〈笑冥土〉在《魔像》發表，正式進軍漫畫界。二十四歲是他到東京的第二年，他辭掉了助手工作，以短篇步上職業漫畫家之途，一九六二至九〇年之中，他與多位傑出的原作者合作，畫出不少的精彩作品，如《蜘蛛人》、《地獄裁判》、《I・餓男》、《OFFERED》（帝王之子）……等。

■一九九〇年他和史村翔合作的《聖堂教父》、《STRAIN》（緊繃）和《灼熱》（HEAT），展開了另一個里程碑。史村翔是《北斗拳》原作者武論尊的另一個筆名，一九八八年曾和池上遼一合作過一次〈人類〉的短篇。池上遼一對史村翔過人的學術底子激賞不已，終於在一九九〇年得償宿願搭檔合作。史村翔擅於表現黑金政治的議題，他對人物刻劃有著鮮明的性格，故事也充滿了強烈的國際觀和企圖心。《聖堂教父》將日本黑道與政界的內幕一一掀開而大快人心。雖然，兩個高中生以猜拳的方式，選擇當流氓或議員，更以四十歲時當上首相及黑道至尊為目標，然功敗垂成。雖然兩人最終失敗，但卻在人民心中起了一次政治革命，放棄了年老的候選人，而將選票投給年輕人，首相也越來越年輕。《聖堂教父》的啟示與諷刺達到了應有的效果。

■《緊繃》和《灼熱》，則以日本黑道企業經營為骨幹，涉足跨國企業，並與香港、馬來西亞、台灣的黑幫合作或鬧事。《灼熱》則以九〇年代崛起的金城武為角色設定參考。內容以「新宿租界」的暴力集團，和警方鬥智的經緯為劇情的重頭戲。其中以東京大學學生經營新宿地下錢莊，幾乎主導黑街金融業，成為有趣的話題，這和台灣黑道在大學中培養人才的消息，相映成一個令人深思的議題。

■金城武主演電影「不夜城」（原著者：馳星周）後水漲船高。池上遼一自然以他的人氣指數來贊助漫畫的演出，一如李小龍於七〇年代走紅時，成了《男組》主角的造型一樣。他的漫畫創作多少都和影劇界名人關係微妙。

■池上遼一對肌肉描寫持有一份特別的興趣，他特地買了很多健美雜誌和醫學、解剖學的書來參考。他外形瘦弱，因此對壯碩、肌肉發達的體魄有份精神上的飢渴。他筆下的逆三角形體魄的男性，擁有威武不屈的最高情操。他希望藉著壯碩體魄的男性，來鼓勵那些未發育完全的孩子。

■出道以來，對編劇沒信心的他，大多由劇作家代筆故事原作。「長久以來我的作品一直是以別人的原作為中心，所以越來越想將自己內心思考的事物表現出來。今後也不可能大量生產，只希望不要被截稿日所逼，一點一滴嘗試自己來編劇，構思一些具獨創性的作品。我在剛出道時，曾在《GARO》雜誌上發表過帶點觀念性的題材，現在想將累積三十年的作畫經驗，來重新詮釋這樣的作品。發現自己也漸漸能創作出禁得起成人鑑賞的那種觀念性作品。再來就是想畫畫看類似〈阿勢登場〉（江戶川亂步作品、《池上遼一・近代日本文學名作選》收錄）裡，表面安安份份過日子，內心深處卻棲息著可怕夜叉的美麗壞女人。也想用乾澀點的筆觸來描繪時代感。」池上遼一陳述了他三十年作畫歲月的心情，和對自己往後的創作走向。

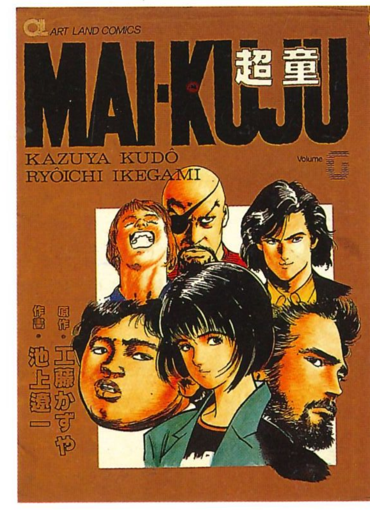
■一九九〇年代，除了《近代日本文學名作選》，他也畫了不少自編自畫的傑作，於一九九九年文藝春秋的《賓果漫畫》雜誌上，他也嘗試著「觀念性」的創作。《賓果》以全彩色的篇幅供他揮灑，池上遼一也刻意的構成一部部全新視覺感受的分鏡，予人耳目一新。

■池上遼一的畫風乾淨俐落，演技洗練、細膩，尤其是他刻意的運鏡模式，仰拍的側面特寫更成了他瀟灑的註冊商標，不少漫畫家成了他的信徒。他那奔放的熱情和陽剛味，散發出生命至高無上的光與熱，激勵了二十億冊漫畫市場的漫畫迷人心。

【參考書目】
1.《池上遼一・近代日本文學名作選》，池上遼一畫，小學館，1997
2.《偉大漫畫》，小學館，1986～1990
3.《偉大漫畫獨創》，小學館，1980～1999
4.《少年週日》，小學館，1970～1980

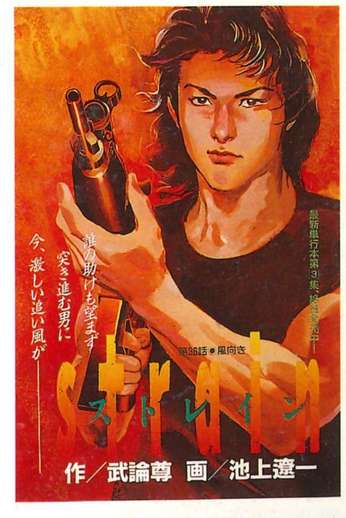
●池上遼一的《近代日本文學名作選》（池上遼一・《近代日本文學名作選》・小學館・時報文化・1999）

●《超童・舞》描寫世界大戰中陰謀團體的政治角力，與超能力者在其中所扮演的角色。（池上遼一・小學館・香港藝能館・1994）

●《灼熱——HEAT》描寫黑社會暴力團體和警察之間的戰爭。多年來他和武論尊合作了多部這類型創作。（池上遼一・《BIG COMIC 特別版》・小學館・1999）

●《Strain——緊繃》也是一部緊張刺激的火爆黑社會戰鬥劇，耍狠的鏡頭特別多，大量凸顯人性的劣根性。（池上遼一・《BIG COMIC 特別版》・小學館・1996）

池田理代子 IKEDA-RIYOKO

華麗史劇之旅

小檔案

- ・一九四七年十二月十八日生於大阪府大阪市的東淀川區。
- ・血型於／AB型。
- ・東京教育大學中退，一九九七年東京音樂大學音樂科專攻聲樂。
- ・一九七二年以《凡爾賽玫瑰》竄紅。
- ・一九七六年獲紺綬褒章。
- ・一九八〇年《奧爾佛士之窗》，獲第九回日本漫畫家協會優秀賞。
- ・一九九七年再於《女性十七》畫〈凡爾賽玫瑰〉。
- ・一九九九年九月於《週刊女性》發表〈伊莉莎白〉電影歷史劇。

代表作

- ・《凡爾賽玫瑰》全十卷，東立出版社刊
- ・《英雄交響曲》全十四卷，東立出版社刊
- ・《奧爾佛士之窗》全十八卷，東立出版社刊
- ・《凡爾賽玫瑰外傳》全二卷，東立出版社刊
- ・《在天之涯》、《池田理代子作品集》、《池田理代子全短篇》
- ・《初婚歌》、《摘風行》、《春日局》、《魅女物語》、《章子的練習曲》等未出中文版，日本由中央公論社發行愛藏版、集英社發行普通版。

一九七二年池田理代子的〈凡爾賽玫瑰〉，在《週刊瑪格麗特》連載後，於日本社會造成一次空前的震撼。成了一九七〇年代日本漫畫黃金期最轟動的少女漫畫傑作。

《凡爾賽的玫瑰》在七〇年代的台灣，以《玉女情懷》的翻版，特別受漫畫迷的激賞。現今台灣當紅的少女漫畫家高永在大學唸法律系時，就受池田理代子這部作品的影響，經常臨摹其作品。一九七四年九月，日本最大的寶塚歌劇團將其改編成歌劇，創下了寶塚歌劇史上最高的觀眾動員記錄。《凡爾賽玫瑰》也因此成了青年人瞭解法國革命入門的參考書，並吸引廣大少年讀者對少女漫畫產生興趣。

除了寶塚歌劇改編的舞台劇之外，《凡爾賽玫瑰》也改編成電視版的卡通片、電影。寶塚歌劇至今仍然公演《凡爾賽玫瑰》的戲碼，以饗不同世代的歌劇迷。

一九六七年，池田理代子於《週刊少女朋友增刊號》，以〈玫瑰大宅中的少女〉處女作登場漫畫界。後來則以《週刊瑪格麗特》為中心發表連載作品，如一九六九年的〈我愛祖國〉；一九七二年的〈章子的練習曲〉及〈凡爾賽玫瑰〉。

一九七五年，以俄國大革命為背景的《奧爾佛士之窗》，再次引起讀者的騷動。雖然沒有《凡爾賽玫瑰》那般受歡迎，但卻於一九八〇年，獲第九回日本漫畫家協會賞優秀賞的肯定。可見《奧爾佛士之窗》的深度。

她的走紅也使她在其他領域成了權威，如負責報章雜誌的散文、人生商談（解答疑難雜症）以及插畫等專欄，一時忙得不可開交。

一九八〇年代之後，他的創作朝成人世界拓展，擺脫了少女漫畫雜誌的領域。《在天之涯》、《英雄交響曲》……等，擁有極眾的讀者群，不只女性讀者喜歡，男性漫畫迷亦不少。

一九四七年十二月十八日生於大阪府大阪市的東淀川區。大學唸的是東京教育大學哲學科，但還沒畢業就退學了。一九六七年在學中的她，就以《玫瑰大宅的少女》進入漫畫界，時年芳齡二十一。大學四年級她才放棄學業步上漫畫家之途，在《週刊瑪格麗特》發表多部長短篇作品。

一九九五年她四十八歲，在東京音樂大學音樂科聲樂專攻科合格，終止了她二十八年的漫畫家生活。不過一九九七年，她又獲邀畫了一檔〈凡爾賽玫瑰〉的續集，於《女性十七》週刊連載了一年，再度引起漫畫迷對她復出的興奮與期待。一九九九年八月在《週刊女性》上又見她發表〈瑪格麗特〉。

他的興趣廣泛，對油畫、騎馬、聲樂、日本舞蹈及外國語文都有所成就。一九九一年她的作品還入選日本最有名的畫展「二科展」，她的油畫也是備受畫界肯定的。

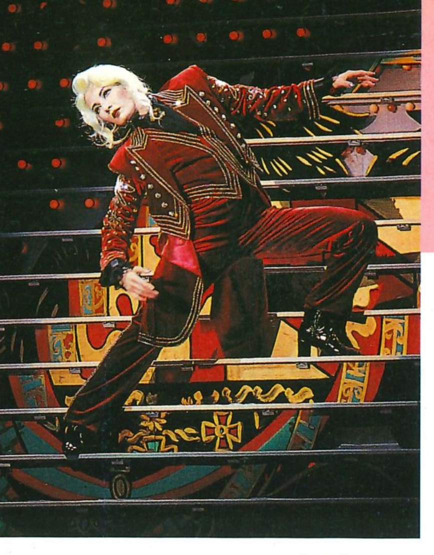
一九八四年六月，她和有婦之夫演出一場失蹤記，這件緋聞發生在如日中天的美女漫畫家身上，自然成了新聞焦點。在八卦的女性雜誌上，她成了曝光率最高的漫畫家。

藤島宇策的《從阿豆目到哆拉A夢——漫畫的明星們》一書，《凡爾賽玫瑰》也入選其中。藤島宇策回想當年池田理代子要畫法國大革命的題材遭到編輯的反對，「畫這樣的漫畫絕對不行，賣不出去的。」池田理代子對《凡爾賽玫瑰》的構想慧眼獨具。儘管責任編輯人強烈的持反對意見，她仍然照原定的計劃收集資料、閱讀相關的書籍。

《凡爾賽玫瑰》碰觸了過去不敢畫的題材，一如過去少年漫畫《無恥學園》對性禁忌的突破；秋山勇二《錢鬼》對人性無情的批判，因為受歡迎而消弭了種種責難。歷史長篇史劇因為《凡爾賽玫瑰》而成了注目的素材。連載之初，這部漫畫都被教育團體、社會團體當成教科書來看待，如PTA（教育團體）協議會、教職員組合、教育評論家都給予推薦。讀者熱烈的來信給予肯定，她總是回信請讀者一定要多看書。「請不要只看漫畫，要看書本。」《凡爾賽玫瑰》受歡迎的秘訣是虛構人物的神秘感，而非史實。

劇中英挺的革命青年「奧斯卡」，其實是個女孩子。她打扮成帥氣十足的男生，又身著英氣逼人的軍裝，成了眾多年輕女性追求的目標。奧斯卡是侍衛隊的隊長，父親是位將軍，屬貴族階層的一員。雖然身為王妃瑪麗・安東華尼頓的忠實家臣，但她深知在法國王室貴族的封建奢淫下，民間承受極大的疾苦。然而在抵擋不住的大革命怒火下，她也跟著起義，從巴士底監獄救出政治犯。

《凡爾賽玫瑰》還畫了兩集外傳，主題是她與瑪麗王妃愛上同一位侍衛長。掙扎在忠誠與愛情間，她如何跳脫複雜的人事關係、情愛掙扎與權勢的糾葛，以純真之心來面對人生。在這段以法國大革命為主軸的故事中，奧斯卡的愛情配上了革命烈燄的淒美，常會有不可思議的美滿結果。另外也述說了奧斯卡的姪女瓊路，所串起的另一個如童話般的夢幻故事。

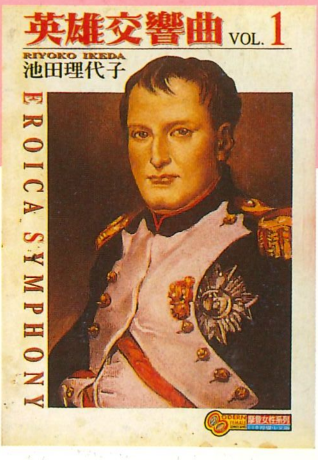

●寶塚歌劇團一九七〇年代將《凡爾賽玫瑰》推上舞台成歌劇，動員了史上最多的觀眾捧場。

●《凡爾賽玫瑰》
（中央公論社・池田理代子・東立出版社・1994）

●池田理代子的作品《英雄交響曲》、《凡爾賽玫瑰》、《奧爾佛士之窗》、《梵爾賽玫瑰外傳》均由東立出版社發行中文版。（池田理代子・中央公論社・東立出版社・1995）

●奧斯卡風采依舊，只是時空已變。此回〈凡爾賽玫瑰〉再呈現全新的故事以饗讀者。但卻沒有引起巨大的漣漪。（池田理代子・小學館・《女性十七》・1997）

●一九九七年二月池田理代子的《凡爾賽玫瑰》再登場。於《女性十七》週刊滿足二十年前漫畫迷的懷念。（池田理代子・小學館・《女性十七》・1997）

■池田理代子以創作歷史劇見長，細緻華麗的風格，卻又流露出一份陽剛味。她筆下的這位絕色女子比男性更為勇敢，當奧斯卡在指揮市民軍向前衝時，遭到奧地利軍強大火力的攻擊而中彈倒地，讓讀者不自覺地喊出「奧斯卡不要死！不要......」。這樣的臨場感和壯烈的戰死，令許多女性讀者流下了傷心的眼淚，紛紛投書到出版社，表明她的死猶如失去戀人般的心痛。繼《明日的丈》力石徹之後（參見P.54），「奧斯卡迷俱樂部」也舉行了一次盛大的「奧斯卡」葬禮。

■柔美線條，華麗造型的《凡爾賽玫瑰》，為革命犧牲而流下尊貴的血，令男性漫畫迷的高校生也為之感動不已。「讀了《凡爾賽玫瑰》，我對法國大革命產生了興趣。從此，認真的找法國大革命的書來讀。如今我對歷史更加喜愛而深入。」寫信給池田理代子的漫畫迷，總是心懷感激她所激發起的歷史熱。

■一九七二年〈凡爾賽玫瑰〉連載後，讀者就隨著她華麗的筆意陶醉其中，隨奧斯卡歡笑，陪奧斯卡悲傷，跟奧斯卡戀愛，與奧斯卡一起參加戰爭。她的挫折，她的意氣風發，她的一舉一動都牽動每個漫畫迷的心，七上八下。全十卷的漫畫書因此也大賣一千萬本。

■現在漫畫迷仍可在日本買到枕頭厚的豪華本愛藏版。《英雄交響曲》、《奧爾佛士之窗》、《凡爾賽玫瑰》（上、下二卷）、《章子的練習曲》、《女皇帝耶卡鐵莉娜》、《在天之涯》、《白色的寶石》、《摘風行》（全四卷矢島正雄原作）、《凡爾賽玫瑰外傳》、《給哥哥》、《結婚禮服》一字排開極其壯觀。中央公論社在一九九〇年代，就為七〇年代的漫畫大師們整理出一套套的經典珍藏版。池田理代子一九七〇年代的創作，自然在讀者心目中佔有一定的地位。現在已是中年人的漫畫迷，更不會錯過伴隨他們成長過來的傑作，連同那份懷念蒐藏起來。一位漫畫迷因迷池田理代子過度，只要有她的隻字片語的報導、專欄、簽名版、以及親筆的回信，都一一裱框起來，佔滿了整屋子。現已為人祖父的他，回憶過往三、四十歲時，仍陶醉在浪漫的革命情懷，不禁和兒孫打成一片。當然，他的珍藏寶貝還有一幀美艷照人的池田理代子寫真，及她的每一部作品的每一時段的各種版本。

■在日本祖孫三代搶看一部漫畫的現象很普遍。九〇年代，池田理代子再次續畫〈凡爾賽玫瑰〉，於《女性十七》週刊連載，就興起了祖母、女兒、媳婦、孫女一起回味。欣賞當年為之痴狂的這部經典傑作。

■在文藝春秋社編的《少年少女漫畫最佳一百作》一書中，《凡爾賽玫瑰》佔第十四位的高得票率，證明了它在讀者心目中的地位。《奧爾佛士之窗》也名列五十二。

■這是社會菁英票選產生的排名，電影評論家吉田真由美說：「故事令人陶醉。」電影字幕翻譯家細川直子說：「當時，我是小學生，受家庭教師推薦而讀《凡爾賽玫瑰》，漫畫讓人走入歷史是一件創舉。」演劇家土井美和子說：「瞳中散發星星的世界。以法國革命為背景的大場面之魅力，融入夢想和劇情的熱烈戀愛故事。加上寶塚歌劇再一次的詮釋、舞台化更加深我對《凡爾賽玫瑰》的印象。」

■池田理代子的丈夫是原日本銀行的考查局長賀來景英。現在的她就悠遊於油畫創作中，偶爾去騎騎馬、唱唱聲樂、跳跳日本傳統舞蹈，對外國語文也頗感興趣，她的生活過得可是比漫畫的劇情還精彩呢！

【參考書目】

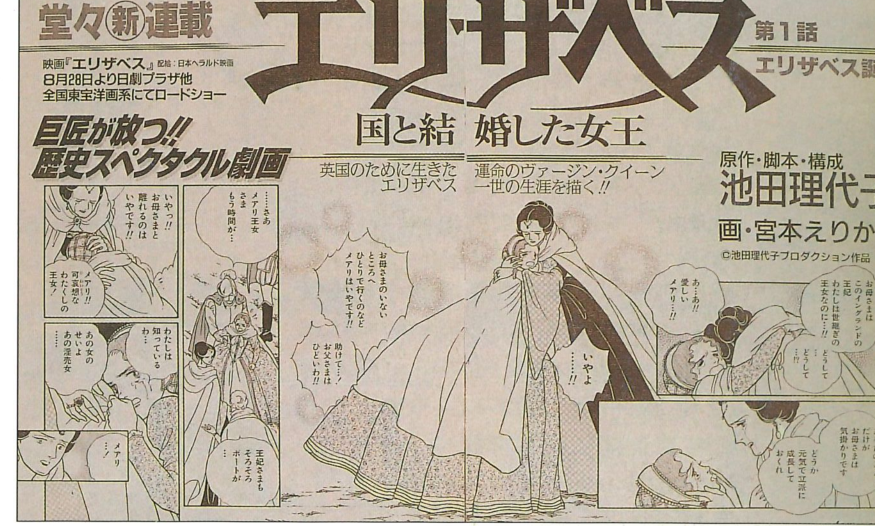
1.《昭和全史》，每日新聞社，1989
2.《戰後漫畫的主角們》1、2集，石子順著，草根出版社刊，1989、1991
3.《別冊寶島・漫畫家》，寶島社，1995
4.《少年少女漫畫最佳一百作》，文藝春秋社，1995
5.《別冊太陽・兒童的昭和史・少女漫畫的世界》Ⅰ、Ⅱ，平凡社，1991
6.《少女漫畫夢王國》，MOE 特別編輯，白泉社，1997

●《奧爾佛士之窗》獲得高度的評價，一九八〇年得到日本漫畫協會賞的優秀賞肯定。（池田理代子・中央公論社・東立出版社・1975）

●〈伊莉莎白〉是電影的改編版。一九九九年池田理代子於《女性自身》連載。（《週刊女性》・1999・主婦與生活社）

蔡志忠 TSAY TZYH JONG

傳奇的漫畫旅路

小檔案

- 一九四八年二月二日生於台灣、彰化花壇鄉一個小村莊。
- 七歲決心一生以畫畫為終身職業。
- 十三歲考上彰化中學瘋狂地迷上漫畫。因大量看漫畫、畫漫畫而留級。
- 十五歲投入漫畫界，受其老師黃界原啟發，「真正認識到書不必定在學校讀。讀書不是每個人一定該走的路，漫畫也不是每個人可以走的路。」而結束制式教育初中二年級。
- 一九七一年進入光啟社，七四年開始卡通影片創作。先後創辦【遠東卡通】和【龍卡通】，拍了三部卡通電影。「老夫子」獲金馬獎　（一九七九年）
- 一九八三年復出江湖，以幽默漫畫全面進佔台灣、香港、新加坡、日本等媒體。
- 一九八五年再以《莊子說》轟動書市。
- 九〇年代以三十四種語文版本征服世界漫畫市場。
- 一九九九年，獲時報「白金作家獎」
- 一九九九年十二月七日，獲荷蘭「克勞斯王子獎」

代表作

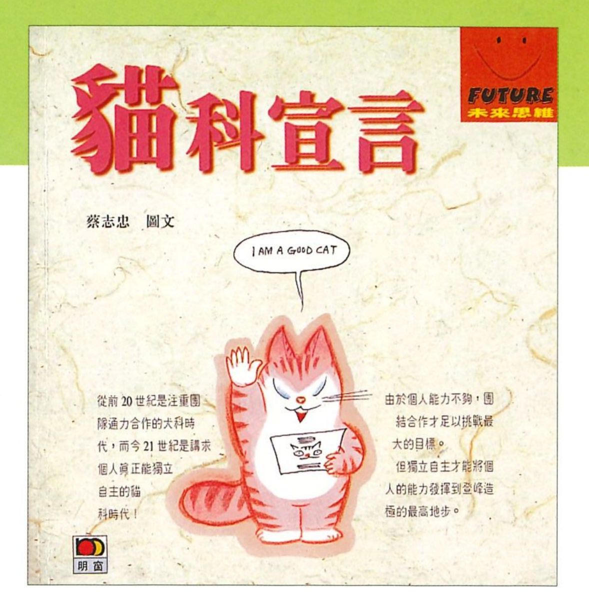
- 《莊子說》、《老子說》、《大醉俠》、《西遊記》……四十餘種。印成三十六種語文版本行銷全球五十多個國家。

一九七三年，蔡志忠為中華卡通畫台灣第一部卡通電影分鏡腳本時，他鬱結的眉頭深鎖，默默作畫、一言不發，從不和人交談。公司呱噪的女孩子私下都說：「蔡志忠好恐怖喔！」不苟言笑的他，給人一種無法親近的感覺。

「一般來說，我是一個感情內斂的人，由於情緒經常處於穩定平和的狀態，所以對於喜怒，我常能不形於色。」蔡志忠大部分的時間都在思考和創作，所以不太愛講話。他喜歡「橋牌」的鬥智，而花了不少時間在牌桌上。一九六〇年代初，在文昌出版社畫漫畫時，大家都叫他「大頭仔」。那時他已是小有名氣的漫畫家，創作相當認真，作品以精緻見稱。當時一般工人月入才二、三百元，而他已有上萬元收入。蔡志忠曾很榮耀的說，「擔任公務員月薪千多元的父親，對我的成就很滿意。」

蔡志忠一九四八年二月二日出生。他的父親是彰化花壇知名的書法家。每逢春節就有人求字寫春聯。就在他父親為人寫春聯的房中，四、五歲的蔡志忠玩心大起，拿起毛筆蘸了紅墨汁就往牆上，「一個小圈圈代表頭，下面接一個大長圈圈是身體。……大圈圈兩側頓筆四次，手和腳就齊全了，好啦！白牆上的小紅人，這生平第一幅畫還真搶眼。」不過這幅處女作並沒有得到他阿爸的欣賞，反而差點被老爸的棍子打死。這幅「墨寶」一直留著，從大紅至黑褐色……漸漸褪色成灰褐、淡褐，終於只剩淺淡的痕跡。四十年後，蔡志忠每次回鄉，總會在這面牆前憑弔他的「墨寶」。想到要用相機拍錄下來時，已慢了一步，牆已被粉刷一新了！

小學品學兼優的蔡志忠，初中考上彰化中學，他是班上唯一考上彰中的。五十多個新生中有三十多個是當過班長的優秀分子，競爭自然激烈。認為已擺脫中學升學壓力的他，像獲得解放般，一頭就栽進了漫畫的世界！放學後便直奔漫畫租書店。第一次月考，英文考了三十四分。「對漫畫的狂熱，妨礙了我在學業上的專心。」初一時，每天用大量的時間看漫畫，回家依樣畫葫蘆的分格擬出故事大綱，創造大俠人物，畫出了一本本的武俠漫畫來。當時，他自忖已有職業水準了！

●《貓科宣言》宣告了蔡志忠一生哲思的體悟。
（蔡志忠・香港明窗出版・1998）

初一那年的期末，他接到了滿紅的成績單，被留級了！一整個暑假，他都在猶豫到底還要不要再畫漫畫。但想歸想，留級班老鳥的他，終日還是流連於漫畫租書店。在租書店，他參加了同好的漫畫聯誼會。當時有一個在台北畫漫畫的彰化人回來，他們的聯誼會邀他談台北漫畫界的情況。聽他講完之後，蔡志忠下定決心一探漫畫之路！他將作品寄到台北一家漫畫出版社，獲得回音邀他到台北畫漫畫。

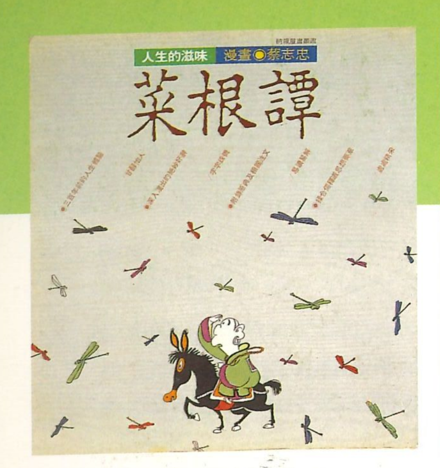
十五歲的他，就帶著二百五十元家當，直奔台北「集英社」。「五年間我總共畫了將近兩百本的武俠漫畫，也算多產的漫畫家了！」他以蔡志昌之名發表作品，每天一大早起床「上班」，畫到半夜兩點才肯停筆。他真的喜歡這份工作。「我第一次就領了六百塊錢，和學校老師的月薪差不多，自己覺得很有成就感。」他馬上匯了四百五十元給他阿爸，希望他能分享他的成就。並寫了一封信給他阿爸：「……阿爸！在花壇，您是公認全鄉書法寫得最好的人。我現在每天不斷地畫漫畫，希望能夠一直進步。我不僅要做全鄉最好的、全彰化最好的，我還要做全亞洲最好的漫畫家……。」

少年輕狂的蔡志忠認為：「如果人生不先立定一份『狂志』，再配合毅力，盡己所能去完成，而只是『自不量力』過完一生。那麼這世界上，是不是又多了一個平平凡凡的人呢？」一九八一年，在他和胡樹儒、謝金塗合作的「七彩卡通老夫子」獲金馬獎時，他父親感到非常安慰，寫了「名震亞洲」四個字送給他。

一九七一年九月退伍後，蔡志忠到華美建設上班。十月應徵光啟社美術設計，擊敗了所有三十多個大學畢業的對手，成為唯一被錄取的人。他在光啟社利用社內的器材，無師自通摸索卡通製作。蔡志忠託包神父（光啟社社長）自美國買回來幾捲八厘米米老鼠的動畫片，一格一格的研究動畫。一九七四年獨立完成了他的動畫處女作「小魚吃大魚」連續劇的片頭。後來又拍了「傻女婿」、「青蚵嫂」兩部連續劇的片頭動畫。這些連續劇，均是後來成為他妻子的導播楊婉瓊的作品。

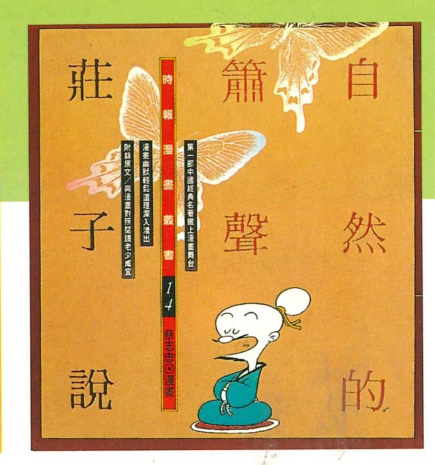
●《黑地獄》是蔡志忠在一九六〇年代為文昌出版社所繪作的武俠漫畫，當年他的筆名是蔡志昌。（蔡志昌・文昌出版社・1963）

●《菜根譚》七頁被日本高中教科書挑中成了內容之一。（蔡志忠・時報出版・1989）

●一九八〇年代，蔡志忠復出江湖畫了四十多冊作品，均是古典文學漫畫化的再創作。

●《自然的簫生——莊子說》為蔡志忠闢開了另一個人生的大道，使他體悟之外，又在全球三十六種語文版本上大有收穫。（蔡志忠・時報出版・1985）

■一九七七年他和謝金塗合資成立遠東卡通公司。一九七九年與香港卡通大師胡樹儒合資完成「七彩卡通老夫子」。一九八〇首次出國至日本、香港。八一年他另創「龍卡通」，野心勃勃地想再創高峰，和蔡明欽合作拍了一部五分鐘的「成吉斯汗」，但未完成。當時，敖幼祥的〈皮皮〉登場，八二年〈烏龍院〉再捲旋風，刺激了蔡志忠再畫漫畫的欲望。

■他和皇冠的平鑫濤約定再畫漫畫十年。一九八三年三月一日他的四格漫畫〈大醉俠〉在《皇冠月刊》正式連載。並於新加坡、香港的報紙轉載。同時，他和胡樹儒再次合作「山T老夫子」。一九八四年一月一日，他的〈肥龍過江〉於《聯合報》連載，二月一日〈光頭神探〉登場《民生報》，並於香港《明報》、新加坡《新民晚報》同時連載。三月二十一日簽約開拍卡通電影「烏龍院」。七月一日在《時報週刊》發表〈盜帥獨眼龍〉。八月一日完成「烏龍院」後結束了他的卡通生涯。「龍卡通」也結束營業。他當時對筆者慨嘆道：「如果有十個蔡志忠，一定可以拍出像華德迪士尼動畫水準的創作。」可見他對台灣動畫的失望。從此，他全心投入漫畫創作，並到日本勤習日文及拓展他的漫畫市場。一九八四年，他的作品已在日本五家漫畫雜誌連載。八五年，他的《莊子說》揭開漫畫生涯的另一個巔峰。九月他獲全國十大傑出青年。

■一九八六年，《莊子說》成冊的單行本大賣，高居金石堂文學類暢銷書排行榜第一名九個月之久。前十名內，他的作品《老子說》、《孔子說》……經常佔去前五名。

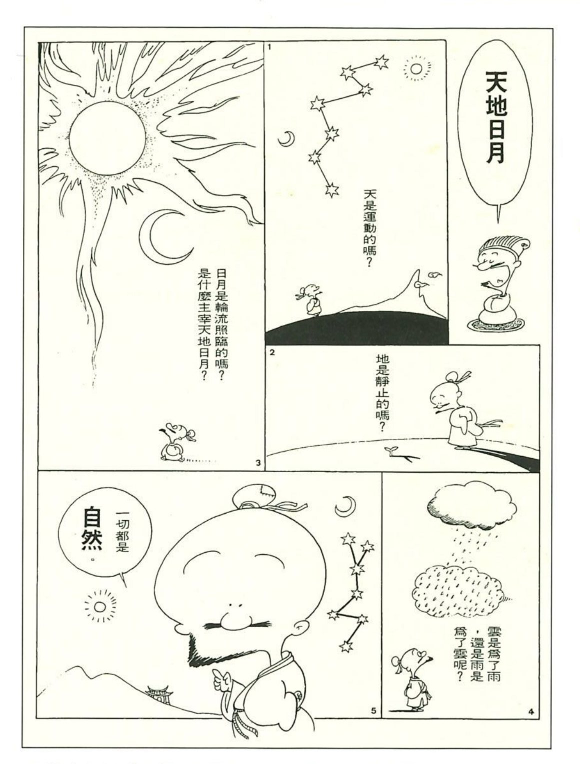
■一九八七年起，他的古典文學漫畫作品陸續出版日文版、韓文版、亞洲英文版，中國簡體字版。至一九九二年五月美國普林斯頓大學出版北美洲版，已達二十四種語文版本發行全球。一九九九年八月造訪他時，已有三十六種語文版本。日本旺文社還將其《菜根譚》七頁作品編入一九九四年版高中課本呢！

■一九九一年上海文化出版社《世界漫畫大師精品欣賞》主編載逸如代序，就寫了一段蔡志忠的貢獻：「……蔡志忠的一個創意就開創了一個普及古籍的局面。被我國不少人視為小兒科的漫畫長驅直入、登堂入室，在書籍世界裡爭得如此顯赫的地位，使漫畫獲得如此眾多讀者的認可和理解，從這個意義來說，漫畫人都應當感激蔡志忠。」然而蔡志忠的古籍漫畫造成的轟動，被稱作「蔡旋風」。鄧小平的書架上都放了一套。鄧的女兒如此告訴蔡志忠。

■蔡志忠第二次的漫畫旋風是以日本漫畫為師，造型及點子受日本漫畫啟示頗深。他到日本拼命抄點子，回來消化成自己的作品，他那簡化的造型受植田正司的影響，沒下巴的模樣就是一例。但卻無損於其創舉和突破。

【參考書目】

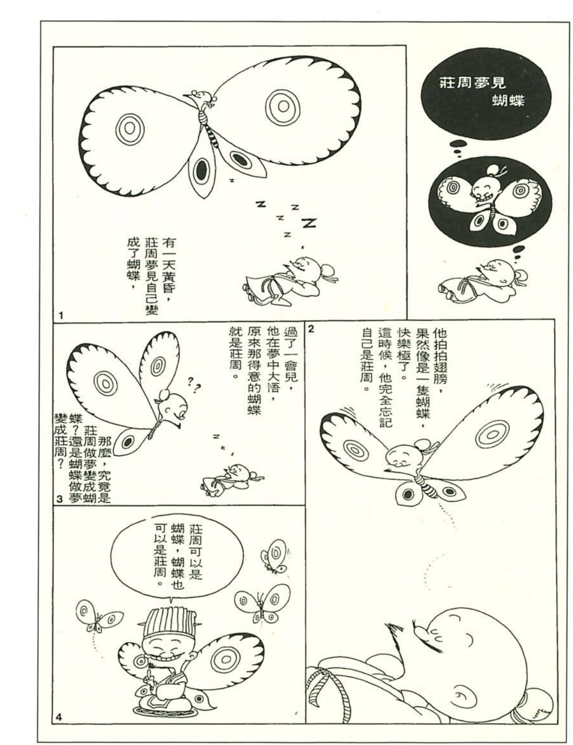
1.《歡樂漫畫》，時報出版社，1984～1986
2.《皇冠漫畫》，皇冠出版社，1985～1986
3.《黑地獄》，文昌出版社，1962
4.《破音劍》、《金面人》環島、義明出版社，1968～1967
5.《蔡子說・漫畫家蔡志忠的半生傳奇》，遠流出版社，1990
6.《世界漫畫大師精品欣賞》，上海文化出版社，1991
6.《莊子說》，蔡志忠著，時報出版社，1985

●蔡志忠的《自然的簫聲——莊子說》內頁欣賞。
（蔡志忠・《自然的簫聲——莊子說》・時報文化・1986）

●日文版《漫畫老莊的思想》，由講談社發行，也蒐錄了〈老子篇〉。（蔡志忠・講談社・1987）

●蔡志忠的《自然的簫聲——莊子說》內頁欣賞。
（蔡志忠・《自然的簫聲——莊子說》・時報文化・1986）

●蔡志忠的漫畫人物老子。

川口開治 KAWAGUTI-KAJI

紙上談兵的威力

小檔案

- 一九四八年七月二十七生於廣島縣尾道市。
- 一九六八年以《若是夜已黎明》處女作，登上《青年漫畫雜誌》。

代表作

- 《死街・風狂》、《染血的紋章》、《黑色太陽》、《唐獅子警察》、《牙拳》、《猛者連》、《軍靴響起》、《孤獨銀狼》、《恐怖的系譜》、《優雅刑事》、《水源五郎》、《度胸雲》、《赤牙》、《忍者警察》、《赤色野獸》、《偵探漢馬・打架王》、《蠻族警察》、《夜晚的密獵者》、《職業》、《放砲敗》、《襲名》、《惡黨商會》、《雀思誕生・雀鬼傳說・蒼雀狼、蒼狼們》、《意氣感》、《明星》、《偵探故事》、《偵探遊俠》、《獅子》、《野獸般》、《愛物語》、《YELLOW》、《老鷹》、《心》、《狂暴特急》、《沉默的艦隊》、《瑠璃波風・沉默的艦隊與海江田四郎青春譜》
- 《沉默的艦隊》全三十二卷，講談社／尖端出版社
- 《偵探遊俠》全七冊，（狩撫麻禮原作）雙葉社／尖端出版社
- 《美樂莎》全十二卷，小學館／時報出版
- 《心》（全四卷）小學館・尖端出版社
- 《異鄉刺客》（毛利甚八原作）小學館，尖端出版社。
- 《海景酒店》秋田書店，長鴻出版社。

川口開治的《沉默的艦隊》，控訴了人類對核能的迷信。引發美國人的恐慌而向日本興師問罪。眾議員以《沉默的艦隊》質詢首相。

■《沉默的艦隊》其實並不沉默，川口開治利用一艘虛構的核能潛水艇，掀起了一場場驚心動魄的戰爭。在驚濤駭浪之下，川口開治的生花妙筆，使美、俄艦隊潰不成軍。儘管那只是紙上談兵的戰爭，卻令美國心生畏懼。《沉默的艦隊》引起的諸多爭論，如日本軍國主義的蠢動、左傾思想，與危險言論的散播，令全世界都不安。

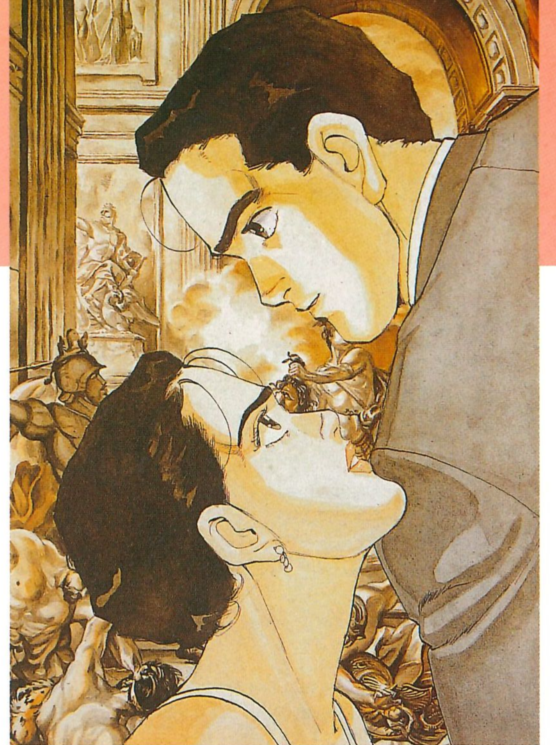
■《沉默的艦隊》主要描述美日合作秘密建造一艘核子潛艇的故事。海江田被派擔任艦長，政府安排他和部屬在一艘潛艦上失蹤。在接下艦長職位前，他就在這艘艦上刻上「大和」二字以示決心。這個伏筆於他開著這艘核子潛艇去美國所屬的艦隊報到時，忽然不按既定的航路開去，他叛逃了！

■在美國艦艇的圍捕下，海江田宣佈該核子艦艇獨立建國，國號「大和」。一艘潛水艇宣佈成立一個國家，可說是史無前例的創舉。在追逐圍捕艦隊的混戰中，海江田利用其高超的駕御潛艦技巧，不發一枚炮彈，耍得美國航空母艦、驅逐艦和潛水艇團團轉。甚至使其砲彈炸中自己的船艦。幾個艦隊就在一波波的戰役中，全部敗陣下來。

●《沈默的艦隊》紙上談兵，竟也掀起了波瀾萬丈的政治衝擊，可見川口開治萬鈞的筆力，將海江田四郎的魄力滿溢於紙面。（川口開治・《MORNING》・講談社・1989）

■川口開治深諳船艦操作？或只是瞎掰的？還是參考幾本戰役小說、記錄片、船艦圖鑑，就能演出如此神靈活現的大戰現況。臨場感十足的海戰，打得叫人神經緊繃，血壓升高。緊湊的劇情，快速的節奏，將讀者融入劇中喘不過氣來。他講述故事的功夫相當細膩，能將政治、戰爭、讀者的心理把玩在手中。他塑造出來的角色魅力，有種震懾人心的感動。海江田的領袖氣質和獨斷魄力，牽動讀者跟著他的內心七上八下。《沉默的艦隊》以成立一支聯合國託管的艦隊為目標，航向聯合國。其過程曲折離奇，異想天開的戰術，美日兩國極端化的意識辯論、衝突，更激發了讀者一場腦內的革命。

●《美樂莎》將一九六〇年代至七〇年代日本學潮中亂世男女的愛情，描寫得生動動人。人物眼神的堅定說明了一切。
（川口開治・《BIG COMIC》・小學館・時報文化・1992）

■翻譯台灣版《沉默的艦隊》的許嘉祥，還寫了一本《聲納室報告——沉默的艦隊，天馬行空解讀報告》（尖端出版社出版）。細數了海江田每次的光榮戰役，解析虛擬實境的直覺考驗。這是一本有趣的導讀本，其知識性豐富、資料完備。內容除了包涵潛艦的大百科外，也與讀者一同分享漫畫的誇張趣味。

■川口開治在唸明治大學時，就以〈若是夜已黎明〉處女作登上漫畫之路，畫的是新宿瘋子浪跡都會的故事。從此，他以一貫寫實的手法，描繪在大時代脈動下努力討生活的男人。他取材大都會真實存在的故事，將其激情透過筆尖呈現出來。

■一九七〇年，在《週刊漫畫時代》連載〈唐獅子警察〉（瀧澤解原作），漸漸邁入坦途。翌年有《青年構美故事》的〈黑色太陽〉；《週刊漫畫時代》的〈染血的紋章〉。一九七三年，以麻將漫畫秀出另一個創作領域，如〈職業〉、〈放砲敗〉。（竹書房出版的《近代麻雀獨創》）同年，他也在《週刊漫畫早安》發表〈明星〉；《偉大漫畫》連載〈蝦幕〉，描述電影、電視從業人員的辛酸血淚，而博得極高的讚譽。

●描述美國政治文化的《老鷹》，對競選總統的過程刻劃得絲絲入扣，透過記者的角度觀察介紹給讀者。（川口開治・《BIG COMIC》・小學館・1999）

■一九八六年，他在《週刊漫畫早安》上，推出驚世傑作〈沉默的艦隊〉大為轟動。一九八七年〈明星〉為他博得第十一回講談社漫畫賞。一九九〇年《沉默的艦隊》再奪下第十四回講談社漫畫賞。九〇年起，他在《偉大漫畫》連載〈美樂莎〉。（《革命迷情》時報出版）

■《美樂莎》是以一九六〇年代安保鬥爭為創作背景，主角龍男和陽子是義兄妹，與保守黨的政治家父親及革命戰士間有所衝突。在「全共鬥」學運中，還是大學生的他並沒有捲入其中。他以旁觀者的立場，來看那熱血沸騰的青春在燃燒。由於學生沒上課，他也有更多的時間來畫漫畫。因此，他以辛辣的批判角度來看待學生運動。現今大學生與當時的他一樣對政治冷漠，對時事漠不關心。當年，他很討厭學生運動，只在意漫研社的活動。今天，他卻以政治為主題，刻劃出真執理想的「全共鬥」漫畫來。

■一九九七年底，另一部新連載〈老鷹〉在《偉大漫畫》登場。內容以日裔美人參與總統選舉為題，藉由新聞記者觀察美國的政治生

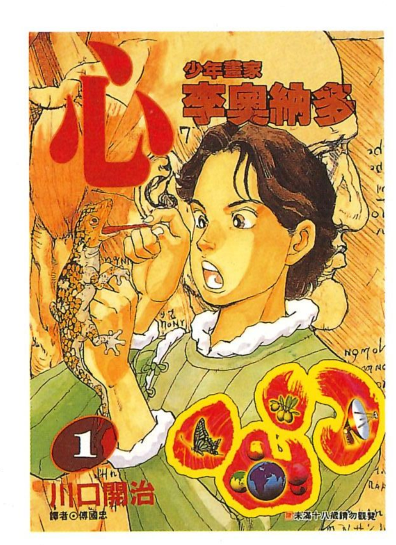
●《沈默的艦隊——海江田四郎青春譜・瑠璃的波風》是《沉默的艦隊》首部曲。講述海江田四郎的童年。（川口開治・講談社・《MORNING》・尖端出版社・1998）

態。主角城鷹志是每朝新聞的記者，沖繩出身，為一美日混血兒。在母喪之後，突然被安排至華盛頓，候選人肯尼・山丘是城鷹志密集採訪的對象。第一次記者會上，肯尼・山丘突然對城鷹志說：「你是我的兒子！」使正在採訪席上的城鷹志不知所措。這部以介紹美國現代生活風貌為訴求的創作，如觀光般地將選舉文化一五一十的呈現，讓讀者很快的成為美國專家。川口開治的創作最令人佩服的是資料的收集。從場景到人物的穿著、建築物，以至人物的對話都是經過認真的考證。

九六年他以畫家達文西為主角的《心》，道出了他對畫家崇敬的心境，並將青春、活力映現在每一方格中。一九九八年以海江田四郎的少年時代為主軸，演出了文學味甚濃的《瑠璃的波風》。這部《沉默的艦隊・海江田四郎青春譜》，有如「星際大戰」回頭拍「首部曲」一樣，要讀者對被暗殺身亡的海江田四郎回味一番。海江田七年五個月在雜誌上掀起的「獨立」革命，於三十二卷的漫畫單行本中呼風喚雨。他在被殺昏迷之後由好友深町代為執行遺志。海江田把責任託付給他：不論明天聯合國大會表決結果如何，「沉默的艦隊」都將不受影響，繼續執行艦隊任務！同時「沉默的艦隊」將向三種對象提出獨立呼籲。首先是聯合國！希望聯合國秘書處從聯合國獨立出來，改編為世界政府籌備機構！一旦這個機構成立，世界政府籌備機構將成為「沉默的艦隊」唯一服從的組

●海江田四郎的父親去世，他由母親帶大，母愛對海江田人格的形成，和擁抱大海的少年時代影響深遠。（川口開治・講談社・《MORNING》・尖端出版社・1999）

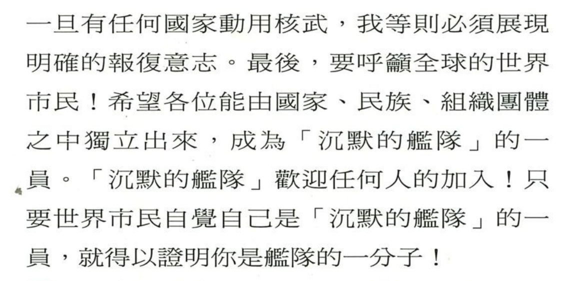
●《李奧納多的心》，講述畫家達文西的心路歷程。（川口開治・講談社・《MORNING》・尖端出版社・1994）

織！接著，我要在此呼籲全球的潛水艦人，各位不必脫離現在所屬的軍隊，但是必須瞭解具備「沉默的艦隊」的獨立思想！憎恨使用核子武器的行為，並且在發生核武危機時，立即以「沉默的艦隊」一員的身分展開行動。不只是潛艦官兵，凡負責操控威力強大殺人兵器的人，精神層面都必須獨立於國家之上。即使接收到了國家的攻擊命令，也絕不按下先制攻擊的核彈發射鈕。但是，

【參考書目】

1.《沉默的鑑隊》，川口開治作，講談社刊，1985～1994
2.《偉大漫畫》，半月刊，小學館，1980～1999
3.《早安》週刊，講談社，1980～2000
4.《川口開治的世界》，松文館，1994
5.《MANGA TECH》，（漫畫技術）別冊BT.美術手帖，1994，5月號

●《愛物語》是川口開治早期的作品。二○○○年初又於《早安》發表續集。（川口開治・日本文藝社・1973）

●在《早安》雜誌發表的〈阿拉拉吉特快〉（台譯：《黑衣豪門》）是描寫黑社會內幕的作品。故事背景橫跨了台灣、香港和日本的犯罪組織。（河口開治・《MORNING》・講談社・尖端出版社・1984・1994）

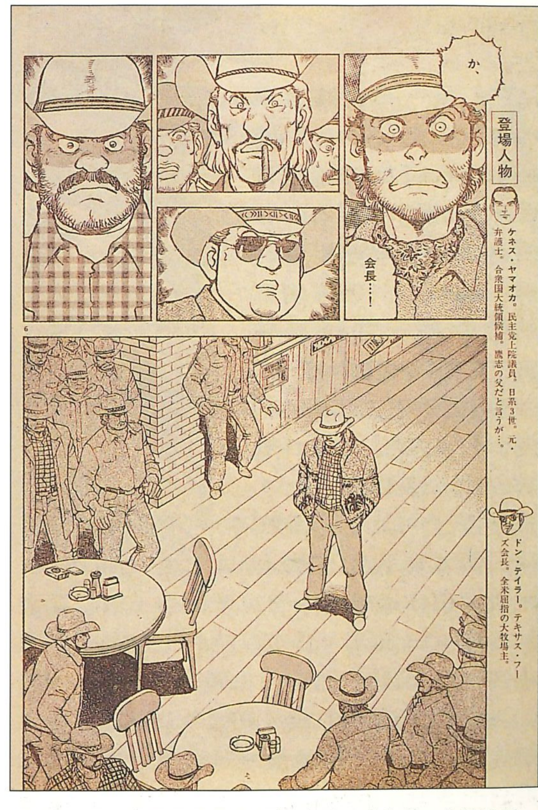
一旦有任何國家動用核武，我等則必須展現明確的報復意志。最後，要呼籲全球的世界市民！希望各位能由國家、民族、組織團體之中獨立出來，成為「沉默的艦隊」的一員。「沉默的艦隊」歡迎任何人的加入！只要世界市民自覺自己是「沉默的艦隊」的一員，就得以證明你是艦隊的一分子！

以上就是「沉默的艦隊」的獨立宣言。

海江田的思想只有簡單的意義，只要憎惡核武的人，就能和海江田站在同陣線。

川口開治在兩本雜誌發表作品，同時連載，工作量驚人。因此，川口工作室共有六位助手，有兩個已在此工作十年以上。一週工作三天，第一天下午一點開始，第二、三日早上十點半左右開工至深夜二、三點才能休息。在這兒擔任助手的大都有五、六年的資歷。

他的畫風富親和力，普受青少年及成年人喜愛，出道至今已畫了四十多部，上百卷作品。一九九九年，代表作〈沉默的艦隊——海江田四郎青春譜・瑠璃的波風〉仍在《週刊早安》連載中；《偉大漫畫》半月刊則有〈老鷹〉發表，他仍是目前炙手可熱的第一線招牌人物。

●從川口開治的畫面張力可以看到他演出的生動、人物造型、表情、神韻、臨場感、氣氛，與在在逼人的氣勢。（河口開治・《BIG COMIC》・小學館・1995）

黃玉郎 HWANG YUH LANG

香港漫畫的武林盟主

小檔案

- 一九五〇年生
- 十五歲入行，二十歲之前走過一段坎坷路，四度創業失敗。
- 一九六九年以日本《鹹蛋超人》為主題走俏。成立鑽石出版社。
- 一九七〇年以《小流氓》竄紅，而再成立「玉郎圖書公司」
- 一九七五年創刊《生報》漫畫日報，隨後又成立出版社。
- 一九八六年「玉郎機構」股票上市。
- 一九九三年成立香港「玉皇朝」出版集團有限公司。
- 一九九九年成立「玉郎海外有限公司」進軍台灣市場。

代表作

- 《天子傳奇》（全四十一冊）玉皇朝・東立出版社
- 《天子傳奇Ⅱ》（全十七冊）玉皇朝・東立出版社
- 《義男門》（全十八冊）玉皇朝・東立出版社
- 《龍虎五世》（全二十五卷）玉皇朝・東立出版社
- 《天龍八部》（全二十卷）玉皇朝・東立出版社
- 《神奇玄兵》（已刊二十多卷）玉皇朝

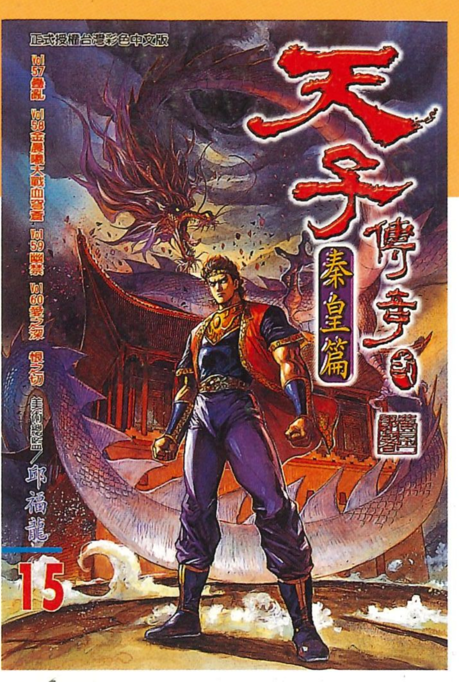
●一九七〇年代黃玉郎的《龍虎門》大紅大紫，奠定了他在香港開創性的地位。現在《龍虎5世》再續《龍虎門》威風。（黃玉郎・玉皇朝・東立出版社・1996）

日本、美國漫畫產業化的成功，端賴其革命性的變貌領先全球。他們不斷的創造出新穎、與眾不同的畫風，造型也一再突破窠臼的桎梏，並勇於嘗試、實驗的推陳出新。

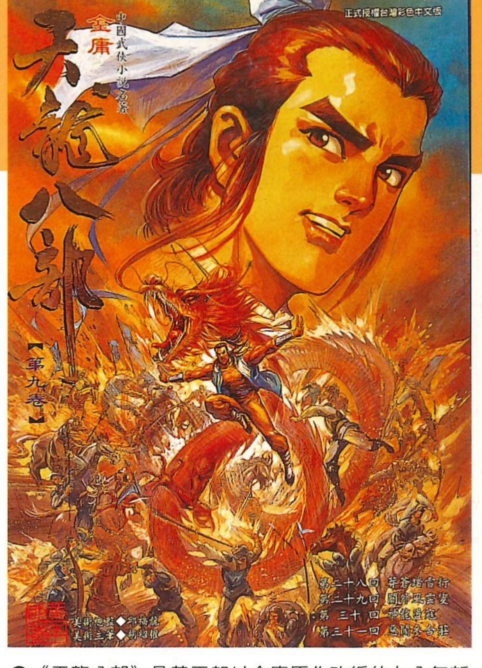
黃玉郎就是擷取了美、日的特點，為香港的商業漫畫帶來了一次大革命。一九七〇年代初，黃玉郎從小小報刊做起，規模越做越大，以至股票上市。能將漫畫炒作到變成大公司以股票上市，除了美國偵探漫畫公司（註1）和驚異漫畫公司（註2）外，全球沒有其他公司能做到這點。黃玉郎能在彈丸之地以漫畫呼風喚雨，著實有兩把刷子，但個中艱難可是不為人知。

黃玉郎的〈小流氓〉帶來了極大震撼。「他雖然懶得驚人，薄薄的漫畫，竟連月刊也出版不了。但那些緊湊的情節：石黑龍以雙節棍架成十字，站在中央大破牛頭角四牛陣；王小龍斬破街邊消防喉頭栓以強力水柱破五怪陣；王小虎以拆去刀托的尖刀刺入金羅漢兩股中間死穴殺敵……等等都是那麼賞心悅目，並不單是血腥暴力，智慧的編排確實獨到，怎不令我著迷。」玉郎集團漫畫部創作主任劉定堅，在他九三年的著作《連環圖大決戰》的序〈問誰領風騷〉，道出了他對黃玉郎出世作〈小流氓〉的激賞。「是這些漫畫帶領我進入無數虛幻世界，啟發我的創作思潮。」

一九七〇年之前，黃玉郎做過四次老闆，但後來全軍覆沒。七〇年代，他最初和長他十多歲的黃光合作〈小流氓〉相當成功。在《玉郎傳奇之七十年代》自傳上，他細數那一段歲月。「本地漫畫在七一年開始中興，到

●《天子傳奇》又建立了黃玉郎的傳奇，他出獄後的一九九三年又東山再起，放棄了股票上市的「王郎機構」。（黃玉郎・玉皇朝・東立出版社・1994）

●《天龍八部》是黃玉郎以金庸原作改編的九八年新作，氣勢直逼電視的視覺享受。漫畫畫面可以做到無限可能。（黃玉郎・金庸・玉皇朝・東立出版社・1998）

七五年已甚為蓬勃（但仍遠不及八〇、九〇年代），畫『功夫』的漫畫，包括我在內，越畫越興奮，漸漸過了火。正式『畫公仔（公仔＝漫畫）畫出腸』，打得頭迸額裂，鮮血四濺，亦漸漸引起社會人士的注意……」一九七五年之前，那時候的七十九期至九十八期的〈小流氓〉，由七萬本狂升至十五萬本。並強力的打開了星馬、越南，及世界各處所有唐人街的書店外埠的市場。黃玉郎此時登上了「畫壇至尊」的寶座，穩如磐石，實至名歸，無人能挑戰。不過在這輝煌的時刻，卻遇上了危機。社會輿論對漫畫的「色情」與「暴力」大加撻伐，並影響政府立法管制。依「不良刊物法例」，警方派員至書報攤取締、抓人，一時風聲鶴唳，似乎逼得漫畫出版品將被禁絕，漫畫家人心惶惶。

黃玉郎在窮途末路的絕境下，邀同行共商對策。發起自律運動，停止出版色情書。功夫漫畫則收斂打鬥的激烈程度。召開記者會向政府詢問「不良刊物」尺度，連袂至港督府請願陳情。'這突來的衝擊，又拉回了一九七〇年代他初和黃光、上官小寶的合作契機。（註3）他們三人共思對策，「何不再出版漫畫日報，警察可以充公漫畫書，但不會沒收報紙，因為報紙行頭大，輿論會砲轟他們！」其中一人提議，大家舉手贊成。（黃光以前曾出版《雷達漫畫日報》、《開心漫畫日報》而賺大錢。）

六九至七〇年，黃玉郎和黃光兩人合作〈小流氓〉至二十一期分道揚鑣，黃成立了玉郎圖書公司。七三年他想擴充公司的規模，而找上官小寶合作〈李小龍〉。不過，〈李小龍〉仍在黃光旗下，一番稿費較勁後，上官小寶仍被黃光千元稿費留住（原四百元）。黃玉郎出價八百元未能邀得上官小寶加盟玉郎圖書公司。但是，上官小寶在〈李小龍〉銷售量直線上升後，已有自創天下的雄心。〈李小龍〉的四萬本已逼近〈小流氓〉的八成。那時候，黃玉郎得意忘形的又賭又喝、生活糜爛而荒廢畫業。上官小寶的力爭上游給黃玉郎極大的衝擊！「玉郎，大家都說你愈畫愈差，〈李小龍〉愈畫愈好，〈李小龍〉就快追上你了！〈小流氓〉賣一萬八（新界區），〈李小龍〉都賣八千，但〈小流氓〉跌

●一九九九年六月一日，黃玉郎見時機成熟，自己在台灣組成分公司，發行《神兵玄奇》拉開他在台稱霸野心的序幕。
（黃玉郎・玉皇朝・1999）

書、〈李小龍〉起書，你怎麼這麼差勁！」他去旺角發行商處，老闆娘當場棒喝！在眾人面前黃玉郎的自尊心受重創。他收心後，〈小流氓〉因他的奮起再創新高。五、六期之後突破六萬大關。他對上官小寶和老闆娘心存感激。

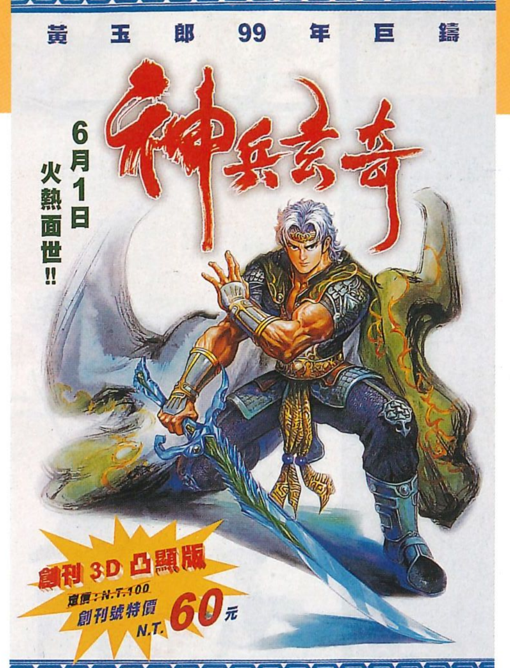
■黃玉郎、上官小寶、黃光，三人因漫畫危機團結在一起。不過，隨後決定的漫畫日報由黃玉郎和黃光合夥，上官小寶則未加入。《生報》是他們合資的漫畫日報，一九七五年七月十五日正式面世，還是以〈小流氓〉主打頭牌。但為避免〈小流氓〉名稱予人壞印象，〈小流氓〉易名〈龍虎門〉。兩個月未見〈小流氓〉的讀者，再見〈龍虎門〉格外興奮，第二天就加印四萬份。數日後增至六萬多份，直線狂飆而上。

■原本懶散的黃玉郎，有「蛇王生」花名之譏（他原筆名黃玄生、後改為黃玉郎），曾一個月畫一本書，離譜時兩個月才出一期。但是，好不容易事業起色，每天畫一版的他，經黃光的激將法相逼，黃玉郎非常勤奮的日日畫三頁，甚至後來增至每天兩版。拜「不良刊物法例」所賜，「沒賺頭」的恐懼，鞭策他搏命投入，稿速突飛猛進，為日後「玉郎帝國」奠下堅固的基礎。他非常珍惜這得來不易的事業。隨後週刊式的漫畫書大量登場。

■一九七五年後，黃玉郎因《生報》再起平步青雲，並廣結善緣、拉攏漫畫家，壟斷了漫畫市場。一九八六年，玉郎機構股票上市，為漫畫事業帶向一個高峰。

■八八年六月劉定堅辭職，成立了自由人。隨後〈中華英雄〉的馬榮成也離開成立了

【參考書目】
1.《天子傳奇》，玉皇朝，東立出版社，1994～1999
2.《神兵玄奇》，玉皇朝，1999
3.《連環圖大決戰》，劉定堅，自由人出版社，1993

●《神兵玄奇》在台發行前，香港已完成了電影版本的授權簽約。聲勢驚人，第一集並附了「3D」的立體眼鏡，特價60元。
（黃玉郎・玉皇朝・1999）

「天下」。從此，形成了和「玉郎機構」三分天下的局面。而黃玉郎在公司內部問題重重之中，也陷在金錢遊戲的陷阱裡，經過慘烈的董事股東大戰，黃玉郎因違法交易而獲罪入獄。他的玉郎機構也因此淪陷。一九九三年，黃玉郎出獄後，馬上成立「玉皇朝」。因為他手上的股票仍有上億港幣的實力。大徒弟祁文傑、小徒弟溫紹倫和眾門生均回到他麾下。《天子傳奇》等五本創業作在市場上掀起了一場震撼戰爭。黃玉郎很快的又搶上了香港漫畫至尊的地位。一九九三年起，他的作品也一一授權給台灣的東立，大然等出版社。《天子傳奇》台灣市場甚至比之香港更暢銷。他的作品和旗下創作都已全面進佔台灣漫畫迷的心。《天龍八部》等金庸小說也再次被「玉皇朝」全面改編。

■一九九九年六月一日，他號稱集他三十五年半生功力，凝聚其全部心血的新作《神兵玄奇》，正式自己來推台灣的市場。這部號稱花掉千萬新台幣廣告宣傳漫畫的《神兵玄奇》，在三月二十四日和「英皇集團」合作拍成電影，預算一億五千萬港幣投資，預定二○○○年暑期推出。這一天的造勢活動，請來了成龍。成龍也於九七年和他簽下《天子傳奇》電影版的版權。他的漫畫經營手法確是值得台灣漫畫界學習。《天子傳奇》的版權就捐給慈善機構。

■黃玉郎開創性的港式漫畫仍延續武林特色的傳統，欠缺變化的造型，和過於擠迫的畫面與流線，予人一種千篇一律的印象。這種公式化的演出完全承襲了美式漫畫的規格，欠缺創意。不過，畫功漸臻純熟的畫面則幻變出更多的電腦印刷花樣，甚至以立體眼鏡來看的「3D」效果。當然，黃玉郎創造的港式漫畫文化，在市場創下了今日十五億港幣的規模，值得為他喝彩！

註1：美國偵探漫畫公司（DC COMICS），以出版《超人》、《蝙蝠俠》的漫畫人物知名。
註2：美國驚異漫畫公司，以《美國上尉》、《蜘蛛人》的漫畫人物知名。
註3：一九七○年代黃玉郎的公司大致分為兩派，一是直系御林軍，由玉郎眾弟子領導，負責《龍虎門》、《醉拳》、《如來神掌》三本不停賺大錢書刊。另一系是其他散主筆隊伍，大致分別有漢民的《怪異集》、上官小強的《壽星仔》、馮志明的《少年奇兵》、馬榮成的《英雄幫》。上官小寶的《李小龍》組更是搬離公司，獨立運作。至於負責「玉郎漫畫」的眾主筆，分屬騎牆派，身分相當尷尬，主筆有黃國興、狄克、甘小文、青兒等，其後又加入了許景琛。當時公司是由黃玉郎的大弟子祁文傑全權主理。

竹宮惠子 TAKEMIYA・KEIKO

嫁給漫畫的少女漫畫家

小檔案

- 一九五〇年二月十三日，生於日本德島縣德島市。
- 血型：B
- 德島大學教育部美術科二年級退學
- 一九六七年獲《COM》月刊新人賞，作品〈九個友情〉。
- 一九六八年投稿《週刊瑪格麗特》的〈蘋果原罪〉刊登。
- 一九七〇年在《週刊少女漫畫》連載〈森林之子多魯〉。
- 一九七六年《風與木之詩》同性戀作品床戲引起話題。
- 一九七七年〈奔向地球〉在《月刊漫畫少年》連載，而進入少年誌活躍，一九八〇年獲第二十五回漫畫賞。

代表作

- 《天馬血族》角川書店，東立出版社
- 《奔向地球》中央公論社愛藏版。
- 《法老之墓》中央公論社愛藏版，小學館叢書。
- 《風與木之詩》中央公論社愛藏版，小學館叢書。
- 《愛瑪仕之路》中央公論社，時報出版。

●《奔向地球》壯闊的宇宙舞台，對日本漫畫界造成巨大的衝擊，將少女漫畫融入了少年世界中，供人追隨。
（竹宮惠子・中央公論社・長鴻・1990）

一九七〇年代，竹宮惠子的《風與木之詩》同性戀床戲引起極大的衝擊。一九七七年更以氣勢磅礡的宇宙冒險劇《奔向地球》，再度掀起一波新風潮。九八年，因首度配合全球名牌企業史的漫畫新作《愛馬仕之路》中文版的發行翩然來台。初次蒞台的竹宮惠子，顯得非常開心，言談中意興風發、笑顏可掬。她洋溢著少女清純般的氣息，如同那充滿活力的漫畫女主角。看不出她是縱橫漫畫畫壇三十多年的老大姊，未婚的她不似女人扭捏的掩飾年齡，朋友戲稱她是嫁給漫畫的女人。她一直保有少女情懷，漫畫也正是永保青春的秘密。喜愛漫畫的她，未曾感受畫漫畫的挫折或壓力。

她說：「高二時我就告訴媽媽，將來要成為漫畫家，非填鴨式教育類型的母親，希望我能養活自己就好了，並尊重我的決定。」十八歲以〈蘋果原罪〉處女作登場！前一年在手塚治虫創辦的《COM》月刊入選佳作。「大學我是靠獎學金唸的，從未花家裡的錢。自信畫漫畫能養活自己之後，我就毅然休學。那時我唸的是德島大學教育學部美術科二年級。」竹宮惠子笑著說！很多朋友為她放棄學業語多惋惜。一九七〇年（二十歲），藉〈森林之子多魯〉在《週刊少女漫畫》連載，遷居到東京。翌年，她的〈喜歡天空〉大轟動。隨後，〈玻璃迷宮〉的SF（科幻）、〈日光浴〉等同性戀題材、〈維也納故事〉等音樂系列物語……展開了多彩多姿的執筆活動，揭開她少女漫畫革命的序幕！

「對於題材，我特別的偏愛。只是有意無意的做不同挑戰。和萩尾望都住在一起二年。我們展開了又競爭又激勵的互動，激起了彼此挑戰的火花。《法老之墓》、《風與木之詩》、《奔向地球》、《變奏曲》、《皇帝圓舞曲》等歷史、少年愛、科幻、音樂……的創作，將我和萩尾望都推向了少女漫畫的高峰。」七六年至七九年促成一波少女漫畫大變革，八〇年竹宮惠子馬上贏得第二十五回小學館漫畫賞的推崇。一九七八年，清山社企劃的「漫畫漫畫館・魅力集」十多卷中《竹宮惠子漫畫的魅力》就是其一。出道十年的成績相當耀眼，誠屬不易。而且是領導流行的首席呢！

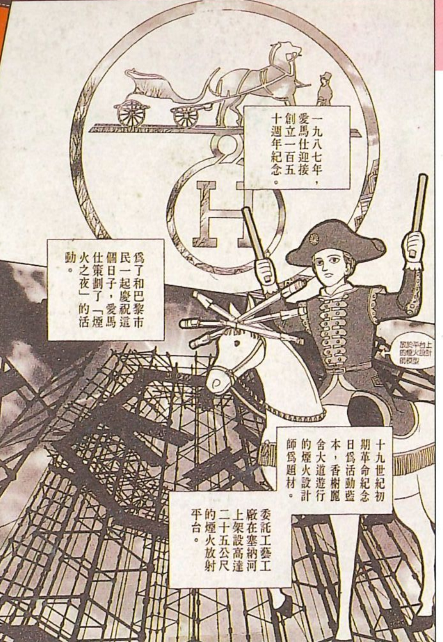
●〈平家落人傳說・夢幻之旗〉是一九九八年於《偉大黃金》漫畫月刊發表的創作。
（竹宮惠子・《BIG GOLD》・小學館・1998）

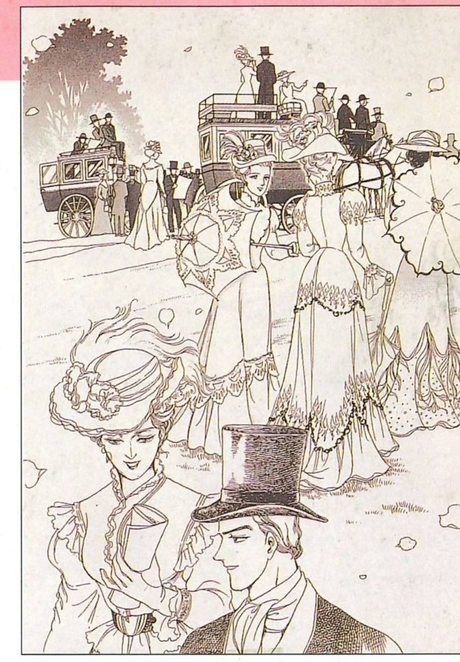
讀者們對日本獨步全球的少女漫畫那水汪汪的大眼睛，和金、銀、紅、藍……的髮色均會投以好奇的眼光。「一九五、六〇年代，日本少女懷有歐洲夢，憧憬歐美風情。尤其在好萊塢電影的織夢影像煽風點火下，燃起了洋化的烈焰。因此日本漫畫的主角，都得畫得如洋娃娃般充滿想像的浪漫，和歐美夢幻的人物造型，才能獲得讀者的青睞。如果妳畫黑頭髮就沒人捧場。」竹宮老師道出了當時日本少女漫畫的創作背景。她之所以會偏愛同性戀少年愛的題材，她解釋為市場的供需：「我的朋友也有同性戀的傾向，很自然的以此為取材對象。也因為少女們對少年愛的好奇和興趣，大膽探討這個議題其實是時勢所趨。」

「為了取材，我每年都會到歐洲一趟。當時大都只為觀光，走馬看花。此次去了法國兩趟，為了畫『愛馬仕』這個擁有一百六十年歷史的名牌企業，讓我耳目一新！我也因此認真的閱讀法國近代史、馬車史、服飾史、流行史……徹底地研究解析，以法國通的心情來作畫。」法國高級名牌愛馬仕公司的總裁杜邁先生，因業務關係，一年之中得去日本好幾趟。對日本漫畫文化的盛況十分有興趣，因此興起了何不以賞心悅目的漫畫，來呈現擁有一百六十年悠久歷史家族品牌的愛馬仕史。因而接觸了中央公論社，在社長嶋中行雄二年的奔走協調，由戶塚真弓整理出「原案」，竹宮惠子主筆，十二位助手協力作畫，花了半年工夫才創作出全球第一本企業名牌史的漫畫書。

當時，為了符合愛馬仕總裁杜邁先生的要求，漫畫家必需要會騎馬、瞭解馬、會畫馬。竹宮惠子是個著迷騎馬的漫畫家，經常到蒙古，馳騁在那大草原的寬闊野地！還與

●《愛馬仕之路》重考據，每一件服飾均依照當時的時代背景來繪作。（竹宮惠子・中央公論社・時報出版・1998）

蒙古的獵手一同獵殺偷襲駿馬的大野狼呢！所以《愛馬仕之路》當然就由她來執筆。竹宮小姐說：「這樣的經驗真夠刺激哪！」她曾以蒙古的歷史人物，畫了一篇奇情幻想故事《天馬血族》，已有五年的連載歲月，已刊單行本有二十多卷，頂定二〇〇〇年三月結束。

「畫《愛馬仕之路》和過去畫《法老之墓》、《天馬血族》及近作的《吾妻鏡》不同，不能天馬行空的隨創意、想像力來發揮。得依照史料來交待史實。此次除了愛馬仕家族提供的資料外，我也蒐集了堆積如山的馬車、馬的相關資料。我不只在馬車博物館買了一本馬車圖鑑，還買了一個馬鞍呢！而且也實際到馬術俱樂部，去試試這個由愛馬仕出產的產品。非常有意思的是這個馬鞍坐起來屁股不會彈起，而隨馬的律動黏在鞍上極為舒適。」這些蒐集品除了幫助她創作，還成了寶物蒐藏者而感到無窮樂趣。看了《愛馬仕之路》的確可讓人一目了然愛馬仕家族奮鬥史的經和法國近代史的緯！將漫畫的魅力散發得淋漓盡致。

很想閒下來能自由自在不用趕稿去環遊世界的竹宮惠子，目前手上仍有畫不完的連載。屹立不搖於少女漫畫誌的她說：「我一直保持一份少女情懷，瞭解時代的脈動，過去畫《變奏曲》、《皇帝圓舞曲》、《維也納物語》等音樂劇，是受到鋼琴家朋友的影響。現在則對現實的東西比較感興趣！年輕時總愛漫畫的感覺，抒發少女夢幻的情感。畫漫畫對我是份享受，沒壓力、沒挫折！我還是會繼續畫下去！」雖然她已處轉形階段，也接一些單行本的稿約。

中央公論社「日本的古典」系列，她就接下了《吾妻鏡》三卷。這是一套邀請漫畫老將創作的三十二卷文學漫畫。《吾妻鏡》故事就發生在鎌倉時代的背景。因此，住在神奈川縣鎌倉七里濱附近的竹宮惠子，對這個故事特別感興趣。（此地因《失樂園》中「鎌倉王子飯店」成為著名的休閒勝地！）竹宮惠子在鎌倉的家彷彿童話中的宮殿般，蓋得雅緻迷人，有如她漫畫中的場景，個人風格強烈。四週還有私人寬闊的花園，成了她孕育傑作的殿堂。

【參考書目】

1.《竹宮惠子漫畫的魅力》，南久美子著，清山社，1980
2.《ASUKA》月刊，角川書店，1995～1999
3.《日本漫畫家大名鑑五百人》，日本漫畫家協會，1993
4.《偉人黃金》月刊，小學館，1995～1999
5.《竹宮惠子大全集》，角川書店，1989

●〈天馬的血族〉是竹宮惠子，一九九九年仍在《奧斯卡》月刊連載的蒙古、日本之間杜撰的神話故事。二〇〇〇年五月結束。
（竹宮惠子・ASUKA・角川書店・1999）

在日本，她的名作曾由角川書店整理出一套四十多卷的全集，現在由中央公論社出版厚達近千頁的「愛藏版」，和小學館的豪華「小學館叢書」。在台灣，她首次發行授權中文版《愛馬仕之路》，應邀來台參加記者會。台灣不少竹宮迷一聽她要來，也直嚷著要來看她。一九八〇年代，她的不少經典被翻印，而培養出極眾漫畫迷。

竹宮惠子的畫風華麗而壯闊，優美的少女漫畫特質中，竹宮惠子加入了雄大的企圖——征服的挑戰精神。少女漫畫柔美的線條流露了竹宮惠子纖細的心思，將人物的心情透過畫面寬廣的篇幅，打破僵化的分格，以大膽各種分鏡來詮釋心境，展示了愛恨情仇的感受。她的創新手法也因而贏得漫畫迷的喜愛，進而被很多漫畫家採用，影響漫畫創作的語彙。

南久美子在《竹宮惠子漫畫的魅力》一書中，說道：「竹宮作品中的少年，予人有真實感的年輕魅力。從女性之手創造出來的『理想型』，看似精雕出來的。少女的容顏和胸部，少年的背和腔部，是男女間最美的部位。竹宮惠子總是將男女這兩部分，合成出似雕刻的綜合體般完美無瑕。將少年本來擁有的美，和竹宮女性感性美融合在一起，成為『竹宮漫畫的少年像』。這兩個性徵本來是無法相融的區別，但卻創造出揉合的完璧感，是其迷人之處。」男女在少女漫畫是很難區格的造型，在你中有我，我中有妳的因素下，令少女讀者在相融中獲得了心理的平衡。在竹宮惠子的刻意雕鏤下，完成了讓女性著迷的理想造像。

●一九八五年《竹宮惠子全集》四十四卷，由角川書店出版。竹宮惠子這四十四本全集的封面還出了一本豪華畫集。
（竹宮惠子・角川書店・1985）

安達充 ADACHI-MITSURU

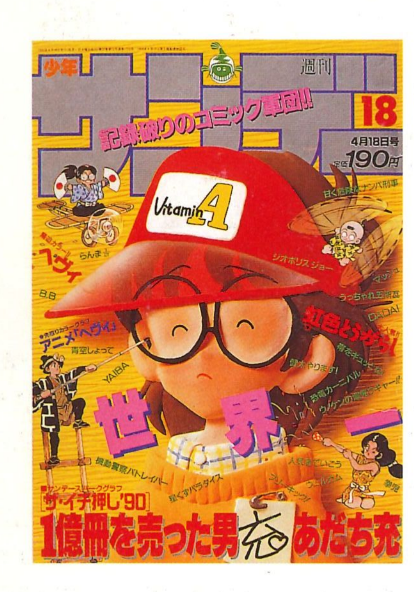
感性魅力的旗手

小檔案

- 一九五一年二月九日生於日本群馬縣伊勢崎市，縣立前橋高商畢業，中學畫了二百多頁作品，高一投稿獲佳作。
- 一九七〇年處女作〈消失的爆炸聲〉，後畫了〈太陽俠〉、〈牙戰〉、〈愛哭蟲的甲子園〉、〈九人組〉、〈陽光伙伴〉等連載。一九九〇年作品集單行本突破億冊。（到九九年又有新記錄）

代表作

- 《美由紀》全十二卷破二千二百一十萬本（大然出版社）
- 《接觸》全二十六卷寫下五千一百七十萬五千冊。（青文出版）
- 《九人組》全五卷，賣出五百零一萬冊（大然出版社）
- 《愛哭蟲的甲子園》共八卷，共賣出二百一十萬本（大然出版社）
- 《拉風》全十二卷，銷售量八百七十七萬五千冊（大然出版社）
- 《含羞草》全五卷，二百九十萬五千冊（大然出版社）
- 《夕陽無限好》、《夕陽昇起來》共七卷，七百八萬冊（大然出版社）
- 《滑水規則》、《近況》短篇集，三十五萬冊。（大然出版社）
- 《H2君子好逑》三十五卷未完，已破三千萬冊。（大然出版社）以上作品均由日本小學館發行。

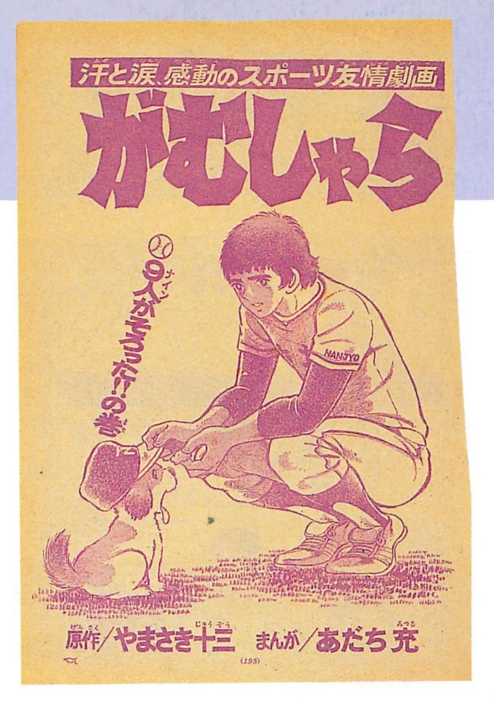

●一九九〇年《週刊少年週日》中的〈破記錄軍團的一億冊作者〉，安達充的加入格外令人注目。（安達充・《週刊少年週日》・小學館）

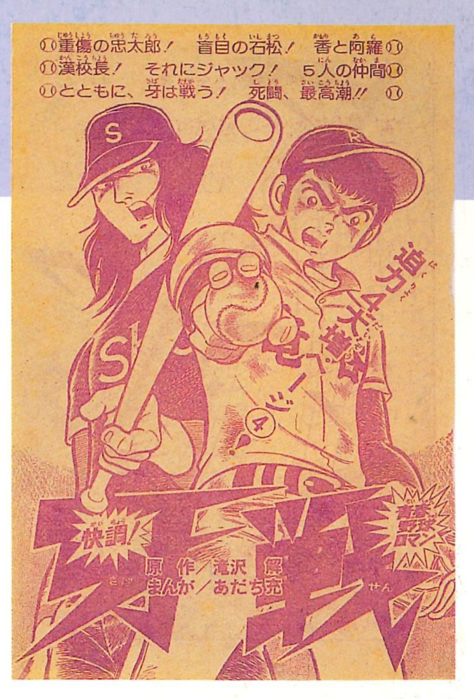
如果一個作家的書能賣掉一億冊！那麼這個作家的創作一定很迷人。在一九九〇年代日本的漫畫界，單行本初版能印上一百萬本的作家，安達充是其中少數的一人。在日本一年二十億本以上的漫畫市場，能佔一席之地的漫畫家自然有兩把刷子。安達充能在競爭激烈的日本漫畫市場屹立不搖的原因，在於他平實無華的感性魅力、柔美的人物造型、簡單的人際關係、微妙的愛情、有趣的棒球比賽，像日本人的日常生活模式般有份親切感。

高中一年級時，首次投稿《COM》，作品〈蟲與少年〉入選佳作。高中畢業後來到東京，在石井勇巳的工作室擔任助手。一九七〇年以〈消失的爆炸聲〉（原作：北澤力）處女作登上《少年週日豪華版增刊號》。之後，他以作家的原作為主，畫了八年之久的〈里多魯男孩〉（佐佐木守原作）、〈牙戰〉（瀧澤解原作）、〈初戀甲子園〉、〈愛哭蟲的甲子園〉（山崎十三原作），修練自己的畫技和編劇技巧。

一九七八年他獨立創作的〈九個人〉，在《週刊少年週日增刊號》發表。同時也在少女漫畫誌《週刊少女漫畫》連載〈陽光伙伴〉；《少年偉大漫畫》刊登〈美由紀〉（我愛妹妹）。一九八一年獲《週刊少年週日》的連載機會。《接觸》（鄰家女孩）這套全二十六卷的漫畫集，獲得讀者熱烈的支持，大賣五千萬本。（一九九二年的記錄）一九八三年《接觸》、《美由紀》榮登小學館漫畫賞的榜上。同年《接觸》拍成電影卡通，一九八五年電視版放映二年之久。一九八六年拍了兩部電影，翌年又推出一部劇場版動畫。一九八七年陽光伙伴電視卡通，隨著《接觸》的成功水漲船高，而拍成偶像劇，由真人演出連續劇和電影。他也因而成為第一線創作者。

●〈有勇無謀〉（我武者羅）是一九七〇年代安達充的作品，由山崎十三原作。已逐漸有安達充柔美風格的特色。（安達充・山崎十三・《週刊少年週日》・小學館・1975）

●《牙戰》是安達充早年的創作，原作均由大師提供。龍澤解是此劇的編劇。（安達充・龍澤解・《少年週日》・小學館・1973）

一九五一年二月九日生於日本群馬縣伊勢崎市，是四兄弟中的老么。由於哥哥是美術設計師，所以，他想乾脆和哥哥同行算了！因此，他選擇縣立前橋商業高校就讀商業美術設計科。但是，高中時代受到手塚治虫公司出版的新感覺雜誌《COM》漫畫的衝擊，高一開始學習漫畫的畫面分割，做作品潤飾的工作。那時候他畫了一個喜歡殺蟲的少年被一群蟲審判的故事，篇名〈蟲與少年〉，無台詞無對白，畫出了帶有實驗性質的處女作。他試著投給《COM》雜誌，從此成了這本實驗性質濃厚雜誌的常客，進而成了讀者熟悉的作家之一，也扭轉了他想當設計家的命運，之後他就孜孜不倦的畫了下去。《COM》對於日本漫畫家的影響是非常普遍的。

高二那一年他立志成為職業漫畫家。當時，他有退學的念頭，想專心投入漫畫創作的衝動！因為，他每天都沉迷於漫畫創作。不想做功課、上學。

畢業那一年（一九六九），他跑到東京，找上了小有名氣的漫畫家石井勇巳的工作室磨練繪畫技術。那時候，他住在東中野的公寓，和赤塚不二夫（日本喜劇漫畫天皇）的助手們一有空就去打棒球，在喫茶店聊天，這是他每天最高興的時光。

當時《巨人之星》、《明日的丈》熱血沸騰的漫畫日正當中。激情的演出、熱烈的競技、衝突的矛盾、比賽的激動，在在吸引讀者群捧場。編輯對受歡迎的作品標準趨之若鶩，因此向安達充表達他們的憂慮，他那軟調柔美的生活化創作，讀者是不會喜歡的。根岸康雄在訪問安達充（《俺的漫畫道》第Ⅱ集）時提到，可看出他從成長所面對的挫折、轉機到「好！勝利了！」，安達充以「生活對話的演出，加上角色微妙的表情，成為安達漫畫的特色風味」，活生生像鄰家女孩般清純，鄰家大哥哥般親切，但卻得不到編輯的賞識。

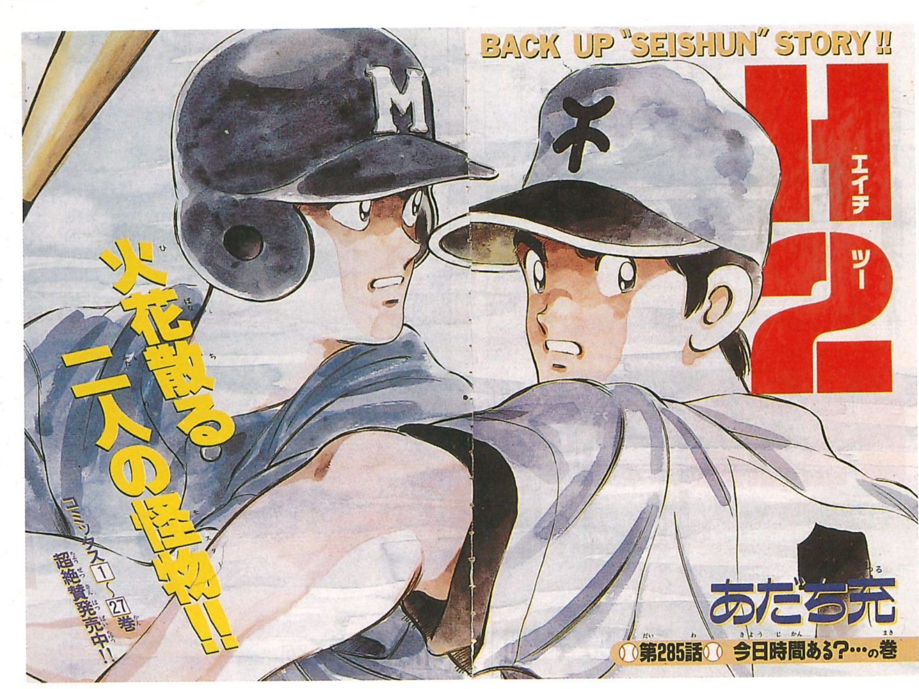
當時，編輯嫌他的作品畫得太乾淨，希望他能畫出運動員們汗流夾背、滿身汗臭味、泥濘加身，非常努力的模樣。但是安達充卻對渾身髒兮兮、汗湧全身的場面感到棘手。他一直有種想法，他希望能不用語言來表現

●《鄰家女孩》在台灣也擁有廣大的讀者群，暢銷十萬多套的規模。
（安達充・小學館・大然出版・1995）

●一九九九年安達充的〈H2〉在《週刊少年週日》連載了五年多。他在這本雜誌活躍了二十多年之久，地位屹立不搖。
（安達充・《週刊少年週日》・小學館・1999）

●《H2・君子好逑》將愛情、棒球巧妙的結合，他的各部作品，均是如此的揉合這兩種最受日本人喜愛的題材而大受歡迎。
（安達充・《週刊少年週日》・小學館・1999）

情感的流露。他甚至想在漫畫裡寫句話「只要看畫，你就能明白我的意思！」他很有自信自己的繪畫語言能夠淋漓盡致傳達創作的意圖。之後，他成功地被接納，也一一實現他的願望。

一九七六年是他漫畫之路的轉捩點，他有一個好友當了少女漫畫的編輯。喜歡柔美調子的安達充便以此為契機，投入少女漫畫的創作。「少女漫畫不會有特別的需求，讓我能自由自在的發揮，很合適我的個性。」雖然他如此地認為，但是，還是有很多問題困擾他。他一向不願意寫太多的對白，他想畫更微妙細膩的漫畫。少女漫畫大多以男女情感，心理反應的故事為主題。所以得用一句一句的對白來交待心裡的話，但是他實在不願用「喜歡」、「討厭」、「我愛你」等字眼讓主角說這種話來。不過，他當助手時，沒有台詞根本無法畫出來。雖然心中很不喜歡這樣的演出，但還是得畫，不管好惡。那時候，他的確覺得畫這樣的東西是件非常難過的事。輪到自己創作時，他就急欲突破這種對話的格局，發揮自己所長的理想了！

一九七八年，他又回到少年雜誌的舞台，「一開始便提醒自己要畫渾身汗泥的熱血棒球漫畫，但仍然覺得很勉強。」他一開始畫了一部《九人組》的棒球故事。他依然無法像陽剛味極濃的《巨人之星》、《明日的丈》、《男組》……等流血、流汗的流行鬥志漫畫。第二回，他又改以少女漫畫的畫法。經過一番掙扎的結果，竟然讓自己累個半死。他一直想迎合編輯，以及受歡迎的漫畫廣大市場的需求，讓讀者接受。最後他還是順其自然的去畫，反而畫得得心應手呢，他不再勉強自己背道而馳。

【參考書目】

1.《俺的漫畫路 Ⅱ》，根岸康雄訪問文，小學館，1993
2.《五百日本漫畫家名鑑1945-1992》，日本漫畫家協會，1993
3.《少年週日》週刊，1975～1999
4.《198 COMIC CATALOG》，福家書店，1998

一九八〇年，他的〈美由紀〉（台譯《我愛妹妹》）在《少年偉大漫畫》連載。一年之後，在《週刊少年週日》發表〈接觸〉（台譯《鄰家女孩》），受到空前熱烈的迴響。他堅持自己柔美的風格終於獲得漫畫迷的激賞，同時獲二種以上刊物的青睞。在編輯們還搞不清楚為什麼安達充的作品那麼受歡迎時，安達充真有一種：「哈！我成功了！」的痛快感。他畫〈美由紀〉時就自信能博取讀者的興趣，甚至讓他們瘋狂的愛上作品。他說：他運用了很多新手法在這部漫畫裡，沒有台詞的部份留給讀者無限的想像空間，讓他們有發揮的機會，不說破的想像力在此延生出迷人的魅力。那時候，編輯要他交待清楚、簡單些，讓「頭腦簡單，不靈光」的讀者也能看得懂。不過他不認為讀者低能！

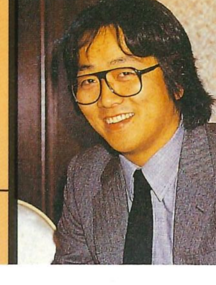
他認為，「如果想說的話都一五一十的用語言說出來，那麼一點餘韻都沒有了！」他相信讀者都是「聰明的」，所以，他大量的留白，預留很大的空間給讀者思考、欣賞與品味。《美由紀》是將男主角置於兩個同名的女生中間，產生一連串有趣的愛情反應，頗為新鮮。這部作品推出電影、電視動畫反應奇佳，成了安達充的經典傑作。《接觸》在《美由紀》之後更燃起了一股安達充美學熱。述說了一個女孩周旋在兩個雙胞胎兄弟間的友情、愛情故事。雙胞胎兄弟一個積極進取，一個懶散無賴，個性迥異。長進的哥哥為救一個小孩車禍喪生！他當時急著趕往球場參加比賽，他是球隊的當家投手。之後擔任球隊經理的女主角，開始鼓勵懶散不長進的弟弟繼承哥哥打進甲子園夢想，實現他的願望。打造一個好投手、朽木要雕成精品，自然得費一番功夫。這是舊作《九人組》的延伸故事。共結集了二十六冊的單行本，劇情感人肺腑、情感細膩微妙，留白的獨特風格令讀者回味。而淡淡的幽默感，予人莞爾，難以忘懷。他抓住了每一個人戀愛經驗的心情共鳴。「接觸」不僅成了棒球最為人熟知的用語，也是愛情微妙的一個情緒語彙。

本來這部作品在上杉和也死了之後就可結束，可是讀者反對如此。要求他繼續畫下去，並加入讓人能夠接受的成份。漫畫迷的鼓舞，讓他有身在江湖心不由己的感受，「但這是所有漫畫家的期待吧！」他深感驕傲。此後，漫畫界稱譽他為「感性時代的先鋒！」因此一九八七年後，他成了《少年週日》不可少的招牌作家。同年又推出〈拉風〉，之後更有〈含羞草〉、〈虹色辣椒〉、〈H2君子好逑〉……未間斷連載。一九九九年，〈H2〉突破三百回連載，是他所有作品中最長的一部（已有六年的歲月），內容還是軟調的柔性訴求：愛情與棒球這兩種受少年人喜愛的題材。三十卷的單行本也打破了三千萬冊的銷售量，勢必打破《接觸》的記錄，將他的作品帶向二億本高峰的新記錄。

●〈虹色辣椒〉是安達充唯一一部的古裝時代劇。
（安達充・《週刊少年週日》・小學館・1990）

「大友克洋」 OTOMO KATSUHIRO

立體感十足的爆破畫面

小檔案

- 一九五四年四月十四日生於宮城縣
- 一九七三年以〈鎗聲〉處女作登場。
- 一九八一年發表《童夢》。
- 一九八三年《阿基拉》受注目。
- 得獎紀事
- 《童夢》一九八三年日本SF大賞
- 《阿基拉》一九八四講談社第八回漫畫獎
- 一九八四年講談社漫畫賞
- 「阿基拉」電影，獲一九九一年度橫濱映畫祭審查委員特別賞
- 《MEMORIES》獲一九九六年每日映畫祭大藤信郎賞
- 原作：《沙流羅》長晴巧畫，一九九一年七月至一九九三年七月連載。

代表作

- 《阿基拉》六卷，講談社／東立出版社
- 《童夢》雙葉社
- 《沙流羅》（原作．長晴巧畫）五卷，講談社／尖端出版社
- 《阿基拉》電影卡通版，六卷，時報出版
- 《大友克洋第一畫集》講談社
- 《想念她……》講談社
- 《SOS大東京探險隊》講談社
- 《THE MEMORY OF MEMORY》電影製作專刊／講談社
- 《氣氛像戰爭》雙葉社
- 《再見日本》雙葉社
- 《HIGH STAR》雙葉社
- 《GOOD WEATHER》奇譚社
- 《童話短路》CBS，新力出版

日本漫畫史在大友克洋出現後，是一個明顯的分水嶺。

■大友克洋的出現令日本漫畫走向更壯闊的視界。他的超能力可以感應到令人震奮的未知可能性。

■《童夢》將老人的惡作劇和女孩的正義感，激發出令人毛骨悚然的感觸。他的描寫功力直逼視覺的每一根神經，隨畫面情緒起伏。並將超能力大戰的映像，展示了空前的視野。從空中鳥瞰其主題舞台的公寓，令人頭暈目眩。立體而臨場感十足的運鏡和動態停留的動感，予人壓迫性的衝擊。一九八八年八月《EULEKA》雜誌臨時增刊號，做了一次「大友克洋」總特集。各方藝文評論家、電影工作者、文學家、漫畫家，各抒己見對「大友克洋的作品」提出精闢的解剖。

■詩人稻川方人在〈1／24的動態〉，解析大友克洋的演技。他盛讚的是大友克洋影片停格的動作陳述，生動得如電影視覺般。他那習慣性的細分動作，連貫出戲劇中最重要的語言，詮釋了意識型態、心理狀態、無意識失神，或激情感動的元素。「大友克洋予人視覺經驗的審（分）級可列入前衛作家。」稻川方人對大友的評價如此。

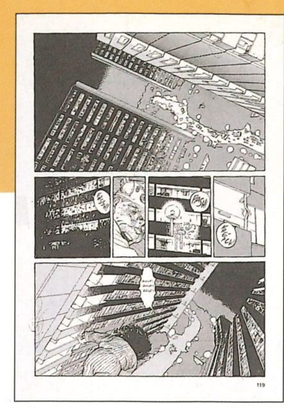
■《童夢》敘述人們的恐怖夢魘，經由一個獨居的老人來傳達。故事發生在一個高層的公寓。神祕的殺人事件一再發生，警方展開調查，卻一籌莫展，最後連警察也罹難了。警官感受到事情的詭譎，收音機忽然爆炸，他循著聲音處追過去，衝上陽台，發現懸在空中的老頭，一身吊滿了玩具。（畫面就此結束。）

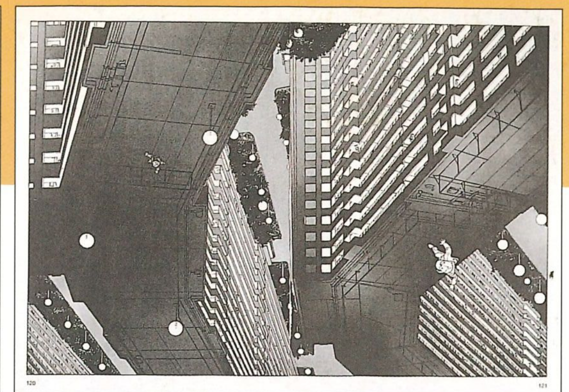
■一個嬰兒忽然從陽台地上被移到洗衣機、陽台牆上，甚至將摔下高樓。適時被剛搬來的小女孩和搬家工人發現。小女孩用超能力將孩子移進陽台內，並到老頭面前告戒，老頭則淘氣的以小石頭挑釁女孩，小女孩則強力回應。老頭忽然覺得強敵出現了！

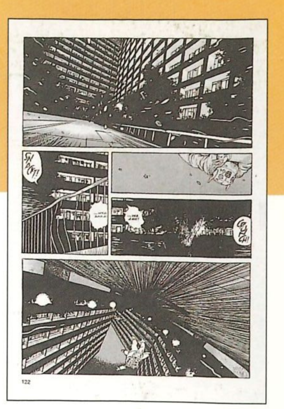
■警察局長在公園長椅上苦思案情，失蹤警官忽然出現在前方坐椅，倏地又消失，細看時又飛砂走石。公寓中住有自閉兒，愛玩飛機模型。老頭飛進屋內，神不知鬼不覺的。這個自閉的傻大個，正在埋頭組合飛機模型，飛機忽然轉動螺旋槳驚醒了小女孩。警察局長召開會議……孩子在戶外玩……局長和幹員在廁所提起他們的遭遇。另一個孩子玩累了，幫酒鬼父親買酒回家……老頭的半個頭出現在桌上，移動起零亂的垃圾飛舞……傻大個的飛機繼續轉動並從桌上摔下，他嚇一跳，公寓中有個精神失常的歐巴桑推著嬰兒車出現……小女孩坐電梯回家，見傻大個拿著美工刀殺過來，小女孩發現老頭掌控了大個子，刀子要向自己的脖子上揮……「不要！」「停！」小女孩的制止聲衝破了玻璃飛向老頭，但傻大個的刀已割斷自己的喉嚨血流全身。大友克洋交叉的鏡頭運用，同時交待每一個環境相扣的人物的來龍去脈。精彩萬分令您目不暇給。

■醉漢、孩子、自殺的大個、調查案情的刑警、小女孩……在隨後發生的事件中都扮演重要的角色。孩子在玩球，另一個巨人傻大個發現球竟停在半空中。醉漢閒逛時一隻手槍飛到他面前……刑警求助靈異專家　……小女孩和老頭鬥起法來，目的是制止他再戲弄人……老頭被女孩的超能力逼得痛苦不堪……靈異專家也感受那詭異的氣勢逼來，嚇得逃走。醉漢一槍在手，射死撿球的孩子，並打破玻璃企圖進入公寓，見小女孩就射，但被小女孩以超能力扭下手臂而不能開槍，甚至被他闖進來的兒子及巨人傻大個分散了注意力。醉漢又拿起槍射中了傻大個，小女孩使一眼色將醉漢摔向牆上，但老頭控制醉漢……警方已被一連串的殺人事件搞得人仰馬翻，全面動員來到公寓逮捕醉漢。

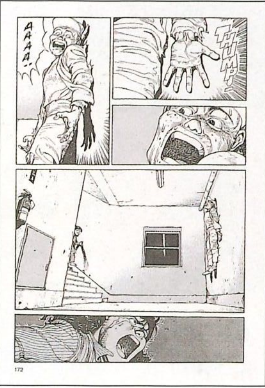
■老頭逃到公寓樓頂，女孩追上去，在空中展開一場超能力大戰。大友克洋的靈活運鏡，將公寓的建築以各種角度衝擊讀者的視覺！令讀者猶如身歷其「鏡」的飛行……同時醉漢醒來，又拿起槍射向正在安慰他那個受傷的「巨人朋友」的兒子。老頭得意的又掀

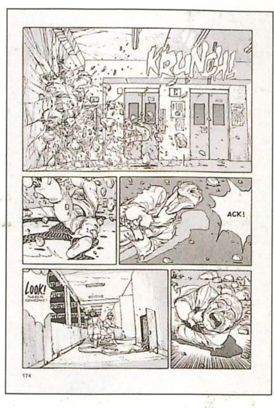

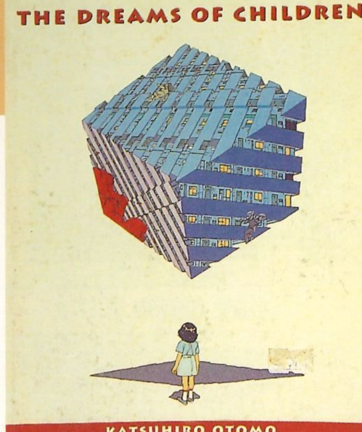

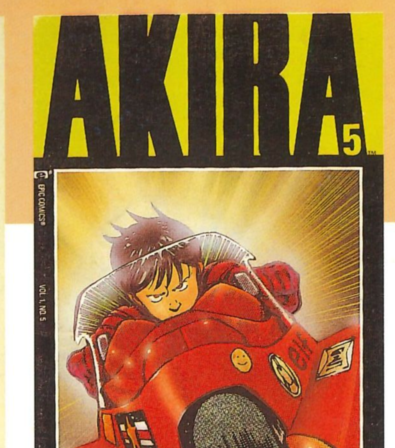

●大友克洋的演出令讀者印象深刻的是創意，從天空鳥瞰，或者仰視等鏡頭莫不將視覺震撼拉至最高點。如超能力少女，與超能力老人天空大戰後，再將他壓迫於牆上的慢鏡頭，那壓擠進牆內凹陷的迫力，影響其他漫畫家至深，不少人學習他。（大友克洋．童夢．講談社．EQUINOX MANGA．1980、1997）

●美國已被大友克洋征服，英文版的《童夢》、《阿基拉》在日本大為暢銷。這兩部是大友克洋的代表作。（大友克洋・EPIC COMICS・EQUINOX MANGA・講談社・雙葉社・1980、1997）

起碑射向小女孩，又驚又急的小女孩悲憤的……公寓人們正在觀看這場大戰。巨人憤怒地站起來朝醉漢撲過來，又被補了一槍，但大個仍然抓起醉漢的頭往牆上撞去，將醉漢撞得血肉模糊。警方嚴陣以待，衝進公寓的警察也被摔出門外，大個力大無窮；小女孩和老頭也正加強功力對陣，飛砂走石，震垮了水塔。大個力敵警方，忽的公寓爆炸，接連的震撼威力也逼得天空大戰的老頭和小女孩逃入屋內。小女孩追殺老頭，將老頭逼上牆壁，強力的超能壓迫老頭，致使牆壁凹進裂開。老頭被擠得痛不欲生，爬著逃離，來救援的消防隊員不明究裡，迎向小女孩，憤怒的她一聲慘叫竟把消防員像火箭般射成二截。這樣緊張的畫面中，大友穿叉了精神異常的歐巴桑，推著上面躺著被殺的醉漢兒子的推車，巨人傻大個正被爆炸震懾住時，見此情景，忽然樓崩牆裂，推車連人掉下去，大個衝出抱住小男孩往下墜。婦人則在慌亂中大笑，被石柱壓個正著，血肉模糊地躺在瓦礫堆中。

大友克洋的描繪功力在《童夢》中展露無遺。此作也於一九八三年，獲日本SF（科幻）大賞。這是唯一一次頒給非小說的科幻賞。這部作品的描寫力對很多漫畫家，和想當漫畫家的人造成一次巨大的衝擊！大友調畫風成了年輕漫畫家摹仿的對象。他本人則是受石之森章太郎的影響，及園田光慶嶄新畫法的刺激。

一九七三年，大友克洋在《漫畫動感增刊》，發表〈鎗聲〉登場漫畫界。高中畢業後來到東京，以《週刊漫畫動感》為舞台發表短篇作品。一九七四年〈受傷的天使〉劇集七回完結。一九七七年的〈再見日本〉劇集，展示了他的才能，繪技益增純熟。在短篇的〈大麻境〉、〈任俠電影俱樂部〉、〈犯罪〉、〈夢的蒼穹〉、〈星霜〉、〈天網恢恢疏而不漏〉，也圓熟的標點出他過人的洞察力，以詼諧的調侃將人類的劣根性，戲謔出值得再三玩味的故事情節。謀殺、解剖屍體、吃人肉的社會新聞也一一入戲。

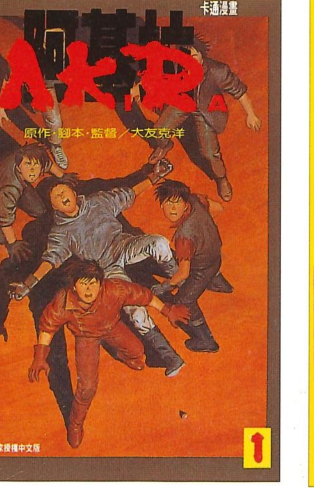
一九七九年，他畫的題材千奇百怪。〈大友克洋的營養滿點〉、〈恐怖饅頭〉〈聖者上街〉〈G……〉。前二作只是兩頁作，後兩作是劇集，但大多沒有結束。而幾部連載多無疾而終。他連載作品的方式也很怪異，一九八〇年〈童夢〉第一篇登於一月，第二篇則在十月。翌年二月及七月發表第三、四回。這期間他當然沒閒著，他和小說家矢作俊前合作〈氣氛似戰爭〉，以月刊方式完成連載。另外，還畫了太空冒險劇〈APPLE PARADISE〉和童話短路劇〈That's Amazing World〉。

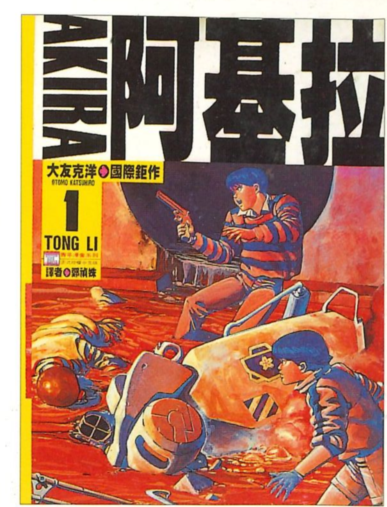
一九八二年，大友克洋在《青年雜誌》發表〈AKIRA〉，劇情一開頭便丟下一顆核子彈，震撼日本漫畫界。述說一群戰前受保護的超能力小人們，在政府訓練下展開超能力戰爭的故事。以一群「健康的不良少年」，在第三次世界大戰被炸出一個大洞的東京舊都街道狂飆為開端，他們的機車撞上一個小老頭，小老頭卻不見人影。展開了戰後新興宗教、政客和一群正義少年的另類戰爭。主角的鐵雄・金田在揭開「阿基拉」之謎後，展開一波波驚悚的對抗……。故事雖被評論家米澤嘉博，指謫抄襲橫山光輝一九五〇年代的名作《鐵人28號》，其手上浮印的號碼就是證據，但這無損於他雄偉架構的創舉。此作一九八四年獲講談社漫畫賞的肯定。一九八八年花了三年，《阿基拉》拍成卡通電影長片，大友克洋擔任原作、腳本和導演。一九八三年「幻魔大戰」的電影動畫，也看上他的造型，請他設定人物造型。一九九一年他又參加了「老人Z」的製作。八七年在完成「阿基拉」後完成了「迷宮物語」的短片。此後，在電影上發揮他的所長。九五年完成其製作總指揮、總導演的「MEMORIES」，而放棄了漫畫。九七年傳言他要復出，但未見作品。

【參考書目】

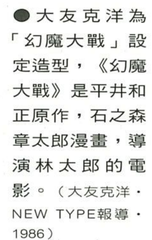
1.《EULEKA 臨時增刊・大友克洋總特集》青土社，1988
2.《大友克洋第一畫集》，大友克洋，講談社，1995
3.《阿基拉》1-6集，大友克洋，講談社，東立出版社，1985
4.《童夢》，大友克洋，雙葉社，1985
5.《奇想天外》，奇想天外社，1980～1988
6.《青年雜誌》，講談社，1982～1986

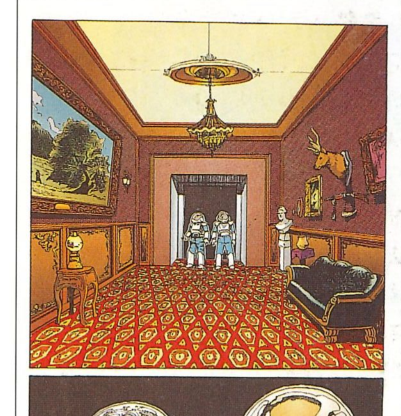
●大友克洋的《阿基拉》漫畫全六卷由東立出版社發行豪華本。《阿基拉》的電影動畫版也由時報出版發行。（大友克洋・講談社・東立出版・時報出版・1992、1995）

●大友克洋為「幻魔大戰」設定造型，《幻魔大戰》是平井和正原作，石之森章太郎漫畫，導演林太郎的電影。（大友克洋・NEW TYPE報導・1986）

●大友克洋《想念她》中的一個鏡頭（英文版），看大友克洋的漫畫之細膩演出，是視覺上的一大享受！（大友克洋・講談・MANDARIN・1990、1997）

「鳥山明」TORIYAMA-AKIRA

現代漫畫的奇葩

小檔案

- 一九五五年四月五日生於日本愛知縣。
- 一九七四年愛知縣立起工高校設計科畢業，在設計公司上班三年。投稿《週刊少年跳躍》落選多次。
- 一九七九年起《機器娃娃》連載了五年，一九八二年獲小學館漫畫賞。同年以六億四千七百四十五萬圓稅額，突破了漫畫家最高的所得記錄。
- 一九八四年起連載《七龍珠》，又創高峰。一九九五年結束，達十年之久。商品不斷創造奇蹟。

代表作

- 《機器娃娃與怪博士》（全十八集）集英社／時報出版社
- 《七龍珠》（全四十二卷）集英社／東立出版社
- 《鳥山明○作劇場》（全三卷）集英社／東立出版社
- 《鳥山明畫集》集英社出版／尖端出版社
- 《鳥山明的世界》限定版，集英社／東立出版社
- 《怕怕》集英社／東立出版社
- 《漫畫教室》集英社／東立出版社
- 《卡吉卡》集英社／東立出版社

●一部漫畫作品能大受歡迎，其魅力甚至席捲整個社會而成現象，鳥山明的「機器娃娃」被譽為「阿拉蕾年」就是最成功的例子。是一九八○年代最受歡迎的範例。
（鳥山明・集英社・時報出版・1982・1993）

「了不起！這就是鳥山明。」這是參與鳥山明作品動畫化的動畫家前田實，在《鳥山明畫集》所說的感言。在看到鳥山明成名作〈怪博士與機器娃娃〉開始連載時，他就忍不住心中讚嘆「啊！高手出現了！」、「曠世奇才」。他認為鳥山明就是最棒的一位漫畫家。

■作家系井重里說：「鳥山明怎麼看都是天才！」

■《週刊少年跳躍》的前任總編崛江信彥，以〈縱橫少年漫畫王道的鳥山明作品〉為題，在《鳥山明的世界》解說文說：「從他現在受歡迎的程度，實在很難想像鳥山大師在開始連載之前的新人時代，竟然也在責任編輯的意見下，被退回為數可觀的原稿。（據傳等身高的數千頁？）天才絕非一夜造成的，而是持之以恒努力的結果。」崛江信彥認為鳥山明連續創作兩部超級暢銷作品，是件非常不容易的成就。

■鳥山明高中念的是工業學校設計科，他所畫的人物造型都有設計味。畢業後在設計公司上班老是遲到，於是乾脆辭職。某日在喫茶店喝咖啡時，看到《週刊少年跳躍》所刊登的廣告「新人獎百萬圓獎金」，垂涎不已。但幾次投稿均全軍覆沒。

■一九七八年《週刊少年跳躍》五十二號，才勉強擠上他的出世作〈WONDER ISLAND〉（不可思議島）。他的編輯透露，他之前承受了魔鬼特訓，被退稿數千頁。但這一磨練倒是讓他開竅。一九七九年他的驚世作〈怪博士與機器娃娃〉開始連載，一登場就刊登了強力二回作，連載了五年之久。一九八一年改編成電視卡通，沒多久街頭巷尾便響起女主角阿拉蕾在劇中「嗯加」、「嗚吼吼」的怪叫聲，三千種商品也一湧而上。

●鳥山明將生活的平實增添了不少樂趣。
他可以將想像力發揮到一個不可思議的境界。
怪獸、科幻坐騎……均是炫ㄅㄧㄤˋ的驚奇！
（鳥山明・集英社・1992）

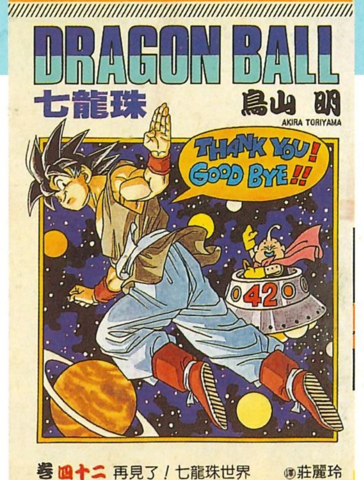
●鳥山明的漫畫祕笈，廣受歡迎，使很多有志者能得其門而入。（鳥山明・集英社・東立出版社・1995）

一九八二年，鳥山明以五億三千九百二十四萬日圓稅額，名列最高所得行列，震撼日本列島。翌年，阿拉蕾又狂燒不退，鳥山明再創漫畫家稅金新記錄六億四千七百四十五萬日幣。光商品的權利金就破千億圓。八二年席捲日本列島的機器娃娃阿拉蕾魅力令日本人為之瘋狂，從日本人以「阿拉蕾年」稱之可以想見。

■《機器娃娃》單行本到第六卷時累積發行量達二千二百萬本，超過《小叮噹哆啦A夢》。（八二年藤子・F・不二雄的稅額達一億九千萬圓），不只是兒童喜愛機器娃娃，連大學生、歐巴桑都喜歡她。「她將我們小時不可這、不可那的禁忌一一突破呈現！令人擊掌叫好！」阿拉蕾橫衝直撞的扮飛機狂飆撞警車、玩大便、把頭拔起來當球踢、抽起電線桿射向月亮，一切東西都變得很好玩！是讀者最直接的反應。荒誕無稽的爆笑，事實上是反知識的諷刺。「鳥山的作品可以說是毫無掩飾的從正面來描繪少年們所期望，或所需要的東西，但卻又不是採取說教的方式。以少年漫畫作品而言，可以說是具有人道精神的視點。」崛江信彥以雜誌編輯的觀點，道出重點。

■東京大學人文學部教授高山宏，以大眾文化研究者的立場看《機器娃娃》，是一個充滿「混沌的世界」。他說：「當今新物理學界稱為『混沌』的東西就是大便，那是一個不區分物與物。《怪博士與機器娃娃》的世界，語言化成擬音的洪水，換言之，物質化、被玩弄的阿拉蕾世界正是那種世界。徹底愚弄發明『左腦原來的功能』的這個世界，具有解放我們『頭腦一邊倒』的力量。」他偷偷在大學裡開了一年阿拉蕾現象討論會，頗受學生歡迎。他說：「一個朋友由阿拉蕾蹲在路邊戳玩大便，獲得靈感，為不明原因痙攣

●大師很年輕就在日本創造了不少奇蹟。《七龍珠》也使鳥山明的漫畫創作達到了巔峰。十年四十二卷的成績令人有意猶未盡的餘韻。（鳥山明．集英社．《週刊少年跳躍》．東立出版社．1989）

所苦的小孩，學機器娃娃玩戳大便而逐漸敞開心扉。」

連載〈怪博士與機器娃娃〉的《少年跳躍》，一九八四年躍上三百萬本的新記錄，一九八五年再突破四百萬部。一九八四年底，鳥山明以中國《西遊記》的孫悟空為創作主幹，推出〈DRAGON BALL〉(七龍珠)，再創另一高峰，將《週刊少年跳躍》推向另一個巔峰，八八年年初再寫五百萬本暢銷新記錄，一九九一年衝上六百萬本大關。〈七龍珠〉扮演推波助瀾的角色是不容置疑的。一九九三年至一九九五年，「鳥山明的世界」畫展在全日本各大美術館巡迴展覽。這是繼「手塚治虫展」(一九九〇年)之後，唯一漫畫家最受注目的展出，甚至比「手塚治虫展」更大規模。展出地方有：岩木市立美術館、高松市美術館、北海道立旭川美術館、神戶阪急文化會館、熊本縣立美術館、川崎市立市民美術館。每一地方展出二十天至二個月。

〈七龍珠〉連載十年，威猛的商品化更勝「阿拉蕾」。故事描述一群人為尋找如《里見八犬傳》中的八粒珠子為主架構，加入了孫悟空變化無窮的元素，和天方夜譚中神燈巨人實現願望的萬能。

「如果和同時期《週刊少年跳躍》連載的格鬥漫畫〈北斗之拳〉比較，〈北斗之拳〉靜止畫面扣人心弦的力量，人物像李小龍般，屬於靜態的東西。但〈七龍珠〉的迷人處，則在於利用深具效果的流線，發揮速度感及三次元浮遊感的構圖。人物則是類似當時嶄露頭角的成龍，具陽性的魅力。據說鳥山明在這段時期一再反覆觀看成龍所演的電影(錄影帶)，把他的動作徹底塞進腦中。」《週刊少年跳躍》總編輯崛江信彥，道出了鳥山明格鬥漫畫精髓所在。

《少年跳躍》的雜誌編輯方針，以「友情、努力、勝利」為精神目標。在鳥山明淋漓盡致的發揮下——少年們相信自己的將來一定會漸入佳境。「友情」的滋潤，讓他們重視與他人的人際關係。也正因為他們對未來深抱希望而奮力向上，並對他人努力的行為產生共鳴。其作品因融入時代氣氛而大受歡迎。

《七龍珠》的創意，在美學上有重要的突破。其人物造型多樣，變化無窮。光是孫悟空的怒髮衝冠，金光閃閃，就可知他下了不少功夫。與敵人的打鬥，孫悟空也是死了又復活，一次比一次更引人入勝。在其他角色方面，他也給予多變的演化。尤其是那些反派的大壞蛋，如塞魯、普烏……一變再變，其酷無比。比正派人物更為可愛，惹人喜歡。

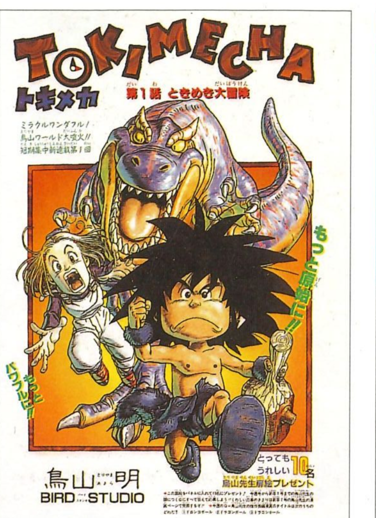
從《怪博士與機器娃娃》一百多個個性奇特、造型各異的創作，可知他的創造力十分驚人。《七龍珠》當然也發揮了這方面的特長。「基本上，我喜歡全新的事物，也就是喜歡具『劃時代』性的東西，或許是想看看自己從未見過的事物的一種慾望吧！」鳥山明以這種心情在創新，「總而言之，未來我會一直不斷的變變變，因為我討厭畫同樣的東西。」他的作品時時在變，阿拉蕾、孫悟空……每一時期隨其畫風的轉變改了好幾次。

他的造型能力也貢獻在多媒體上，電玩「特魯克的大冒險」、「勇者鬥惡龍」系列就由他設定。《七龍珠》製作成十多卷的電玩。一九九五年販售突破一千萬卷。《七龍珠》每年都有二部電影卡通上映。電視卡通「七龍珠」、「七龍珠Z」不斷推陳出新。「機器娃娃」一九九七年重播，收視率依然奇高。這些動畫片在全球十四個國家上映播放。

現在，鳥山明不再畫長篇，發表的大多是小品性質的童話創作，看起來像圖畫書。在趕稿生涯十五年之後已呈半退休的狀態，儘管鳥山迷一直引頸期盼他更威風的作品表現，但是，仍然只能在那像點心的極短篇上解解渴，而沒有〈七龍珠〉的大餐上桌。

【參考書目】

1.《鳥山明的世界》，集英社，東立出版社，1993
2.《從原子小金剛到哆拉A夢》，藤島宇策著，清水書院，1984
3.《因此好喜歡漫畫》，咲熊明著，集英社，1982
4.《日本漫畫事典》，清水勳著，三省堂，1985
5.《週刊朝日》，1985年10月5日號，朝日新聞社
6.《週刊少年跳躍》，1980～1999，集英社
7.《七龍珠》，單行本1-42卷，鳥山明著，集英社，東立出版社，1995
8.《機器娃娃與怪博士》，鳥山明，集英社，時報出版社，1994
9.《揭開漫畫界的內幕》，蕪木和夫著，びいぶる，1991

●一九九八年鳥山明的短篇作品點綴《少年跳躍》的篇幅。自一九八〇年代起，鳥山明二檔的連載已成了日本人的精神寄託。他的停止創作令很多人若有所失。（鳥山明．集英社．《週刊少年跳躍》．1995）

●鳥山明成名之後，過怕了長篇的趕稿日子。當了父親之後，他開始畫些童話式作品。〈鳥山明動物記〉是其一。（鳥山明．集英社．《週刊少年跳躍》．1997）

●「票房威爾鋼」的鳥山明，一九九五年曾使《少年跳躍》突破六百萬本的規模。如今卻票房不振的跌入四百萬冊的低潮，總期待鳥山大師來提振。（集英社．《週刊少年跳躍》．1995）

「高橋留美子」TAKAHASHI RUMIKO

妖界與人界的神奇之旅

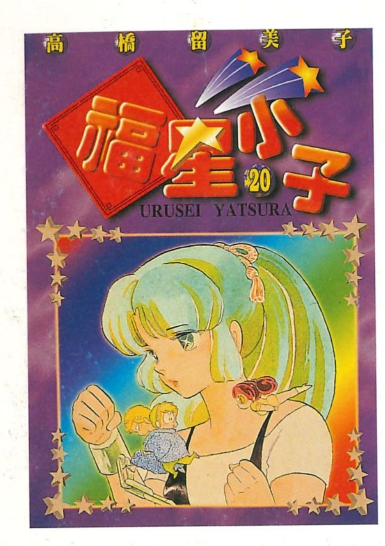
小檔案

- 一九五七年十月十四生於新潟縣新潟市
- 一九七八年大學二年級以〈廚師們〉，獲小學館新人漫畫大賞佳作。
- 一九八一年〈福星小子〉獲第二十六回小學館漫畫賞。

代表作

- 《福星小子》共二十八卷，小學館／尖端出版社
- 《亂馬1/2》共三十二卷，小學館／大然文化
- 《相聚一刻》共十五卷，小學館／尖端出版社
- 《一品脫（磅）的福音》共二卷，小學館／大然文化
- 《火焰之旅》等《高橋留美子短篇集》，小學館／大然文化
- 《犬夜叉》十卷未完，小學館／大然文化
- 《人魚之森》全一冊，小學館／尖端出版社
- 《人魚之傷痕》全一冊，小學館／尖端出版社

●《福星小子》是高橋留美子第一部長篇漫畫連載，為她在日本漫畫史上寫下了重要的地位，這是一部玄奇的科幻生活鉅作。（高橋留美子・小學館・尖端出版社・1978、1993）

●《福星小子》的女主角是長有角的外星人拉姆，來到地球日本一個學校，和男主角諸星同學發生了很多精采絕倫的趣事。（高橋留美子・小學館・尖端出版社・1978、1993）

創造驚奇、強調誇張是漫畫的二大宗旨。高橋留美子就是一位能夠掌握這二大宗旨的優秀漫畫家。一九八〇年代從〈五路福星〉（福星小子）、〈亂馬二分之一〉到〈犬夜叉〉，其精采絕倫的演出如魔術師般變化萬千，令讀者刮目相看，從作品受到的歡迎的程度可知其魅力。她的創作幾乎部部轟動，尤其在《週刊少年週日》的連載，令少年為之神奪，意亂情迷。

一九七八年出道的她，以〈廚師們〉獲第二回小學館新人獎漫畫大賞的佳作，在《週刊少年週日》刊登。同年又推出〈五路福星〉短期集中連載，一九八〇年開始長期連載。受到漫畫迷歡迎的她，馬上贏得《偉大漫畫烈酒》的邀請，發表成人漫畫〈相聚一刻〉。一九八一年〈五路福星〉，得到第二十六回小學館漫畫賞的推崇，馬上成為最紅的漫畫家之一。高橋留美子是日本少年漫畫界一個異數——她是女性，高中、大學都是漫畫研究社的狂熱分子，大學時代在小池一夫所設的「小池一夫劇畫村塾」學習。大二就以〈五路福星〉走紅，從此一帆風順。以一位女性堅持少年漫畫，並受讀者熱情支持，實屬不易。前輩里中滿智子、竹宮惠子、萩尾望都等，都沒有她的幸運和本領。她的作品帶有一份俏皮的活力，逗趣的對白中有著深沉哲思的浪漫。

●高橋留美子的作品在美已出版大量的英文版。（高橋留美子・人魚之森・VIZ COMICS・1985、1997・尖端出版社）

高橋留美子的筆意鮮活，人物造型雖不怎麼樣，但每個角色個性鮮明。男女主角的長相看似雙胞胎，只能用髮型分辨性別，以穿著區別角色。不仔細瞧還真難分辨來者何人呢！不過這也是她個人風格的特色。漫畫首重的雖是人物造型，但演出的橋段、劇情和故事是吸引人的要件。她以無厘頭的搞笑風格來呈現人物個性的特色，將嫉妒、貪欲、內斂、輕浮、好色、頑皮、奸詐、歡喜 ……化作表情、肢體語言與動人的對白，尤其是將人踢上天的動作，與荒誕不經的故事相呼應，當然形塑出妙趣橫生的風味。和其他的神話一樣，她用了許多道具，這些千變萬化的道具有不可思議的魔力。

《五路福星》敘述外星人來到地球的奇遇。宇宙的鬼姑娘拉姆，頭上長了兩隻角，擁有各種神通的力量。高橋留美子將藤子・F・不二雄的「精靈Q太郎」和人們玩在一起的故事，如法泡製了《五路福星》，拉姆就在中學玩起來了！他喜歡上平凡的諸星。拉姆和宇宙來的鬼怪們，就和學校的同學展開一連串愛的故事，這樣的背景是以歐美解放式的戀愛觀做為現代人的圭臬，尤其是針對少年情竇初開的心情，自然很快地引起青少年共鳴。

「五路福星」的卡通片放映時，吸引了許多高中生。廣大的觀眾聽了主題曲「迎向今夜的十二點，打開窗戶望向星空吧.....」莫不和諸星感同身受——與穿著比基尼裝的拉姆在空中接吻，幾乎陶醉在夢中。《五路福星》奇想的宇宙外星人故事，在迷信的日本自然格外受喜愛。

一九四七年日本文部省對全日本作一次迷信調查，百分之五十的日人相信鬼的存在。現在的小孩子也有百分之五十以上，確信UFO（幽浮＝飛碟）和宇宙人的存在。《五路福星》的拉姆就在你身邊。

在二十世紀科學飛躍的發展下，宇宙探險的想像空間在電影「ET」、「第三類接觸」、「星際大戰」的興行下助長。《五路福星》迎合了青少年的品味，以高品質的幽默演出喜劇，並寓意了教育性的知識。單行本至十五卷大賣一千萬本，連載九年完結。由另一部充滿中國神話風情的〈亂馬1／2〉接擋。在〈五路福星〉連載的同時，她在《偉大漫畫烈酒》連載的〈相聚一刻〉，也在青年人心中激盪出烈酒的香醇！另外還有〈人魚之森〉、〈人魚傷痕〉等短篇出品。

《相聚一刻》是以男女錯綜複雜的關係為主軸。

●《相聚一刻》精確深入地刻劃人性的種種面貌，尤其是男主角身邊的那一票人，令人拍案稱絕。（高橋留美子・小學館・尖端出版社・1985、1995）

●〈相聚一刻〉是高橋留美子在成人刊物上小試的作品，竟也畫出了一份男歡女愛的溫馨故事，深得讀者喜愛。（高橋留美子・小學館・尖端出版社・1985、1995）

■雖然我很愛你，但卻愛在心裡口難開，是《相聚一刻》的精髓。高橋留美子以男女戀愛的靦腆、羞澀，來形容男女主角心理的心境。搞得旁人心癢癢的，看在眼裡痛在心裡。

■男主角五代，是個到處打工自力更生的大學生，住在年輕寡婦響子管理的公寓裡。公寓裡住了三個幾近無賴的人：一是老愛佔人便宜的四谷，常將牆撞一個大洞，忽然從洞口爬出搶食東西。二是瀨太太，她是個長舌婦，喜歡道聽塗說製造誤會。三是風塵女，老是穿著透明薄紗到處招搖。他們就像您左鄰右舍的討厭鬼般，糾纏在男主角五代身邊。多災多難的五代，不斷經歷重考、謀職失敗，過著貧困的工讀生活，頗似一般青少年的不順遂際遇。不過，他卻普獲女性的歡心，常有「飛來艷福的困擾」，讓讀者羨煞不已。但是擄獲管理員響子芳心的他，卻只能幻想一親芳澤的痛苦。然，身邊可愛的女學生八神吹雪，總是有意無意的將他搞得昏頭轉向。鍾情他的須惠，則是令他無所適從。然只愛響子的他，卻與其學業、工作一樣，遭到無情的挫折與打擊！不過，高橋留美子總能掌控讀者的心理，適時的製造「無限的希望」，使人羨慕又嚮往，充滿了浪漫的情趣。

■細心的讀者可以在日文版中，發現高橋留美子留下了尋寶趣味的連連看遊戲。公寓「一刻館」的「一刻」之音，貫穿了主題和人物。一刻除了點出時間，和故事的舞台「一刻館」外，還將劇中人一瀨、二階堂、三鷹、四谷、五代、六本木、七尾、八神、九條及音無等等，形成數字「一國」。

■一九八〇年代，如日中天的高橋留美子年繳上億稅額，年年和藤子・F・不二雄，名列高所得的億萬長者名單之中。

■一九八三年她以二億七千二百一十萬圓稅額，僅次於島山明的六億四千七百四十五萬圓。一九八四年名列自由業第五（但為漫畫家之首）的一億四千七百六十萬圓稅額。一九八五年，以第八位繳了一億三千六百九十二萬圓稅金。一九八六年，以一億三千六百七十七萬圓名列第十。一九八七年，以第五位（漫畫家之首）稅款達一億四千七百五十四萬圓。一九八八年，她的稅款七千四百二十七萬圓。八九年大升首位，稅額一億二千七百二十七萬圓。一九九三年，她以一億二千三百七十一萬圓稅款，名列億萬長者之列。九四年，再以一億七千四百六十九萬圓高居不下。九〇年代的《亂馬1／2》仍在巔峰之中，單行本和電視卡通劇集狂飆不止。但在《青年週日》，以柔情溫馨為訴求的〈一品脫的福音〉，並沒激起大浪花。

【參考書目】

1.《少年週日》週刊，1980～1999，小學館
2.《偉大漫畫烈酒》週刊，1985～1999，小學館
3.《揭開漫畫界內幕》，燕木和夫著，びいぶる社，1991
4.《五路福星》，高橋留美子，小學館，尖端出版社，1993
5.《相聚一刻》，高橋留美子，小學館，尖端出版社，1995
6.《亂馬1／2》，高橋留美子，小學館，尖端出版社，1993
7.《犬夜叉》，高橋留美子，小學館，尖端出版社，1995

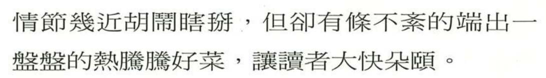

●〈亂馬1/2〉連載四百回紀念。這部歷經八年創作的經典作品，更鞏固了她在少年漫畫的地位。單行本共三十二卷。（高橋留美子・《週刊少年週日》・小學館・大然出版・1996）

●高橋留美子在《週刊少年週日》的第三部長篇連載〈犬夜叉〉，一九九九年元月一號已刊一百回，一樣受歡迎。（高橋留美子・《週刊少年週日》・小學館・大然出版・1999）

■一九九四年《亂馬1／2》落幕，九五年《犬夜叉》換檔接續。《亂馬1／2》以亂馬的變男變女；其老父變成熊貓，還有好友變成小豬等為噱頭，吸引廣大讀者的注意。話說亂馬與父親為了修練來到咒泉村修行，雙雙不幸掉落泉水中。從此，亂馬被澆上冷水就會變成女生，而在道場當打手的父親玄馬則會變成熊貓。但兩人碰到熱水後則會變回原來的樣子。這其中，人物的設定以變為主題。當然，武術也成了其中有趣的一環。招式的設計有如天方夜譚，跟著人物的變化，令人耳目一新。單行本第三十二卷就出現了從中國來的美少女蕗珠，她也是在被澆水後會變成三頭六臂的怪獸，追著變成牛魔的褌襪太郎，而這隻阿修羅牛魔的背上則長有小翅膀和章魚腳，擁有各種神力。雙方為爭「力量泉源」的秘笈而大戰得難分難解。故事情節幾近胡鬧瞎掰，但卻有條不紊的端出一盤盤的熱騰騰好菜，讓讀者大快朵頤。

■〈犬夜叉〉仍是以妖異的角色為訴求。這部接續〈亂馬1／2〉的傑作已刊五年多，一九九七年成了高橋迷的注目焦點。〈犬夜叉〉雖已擺脫了前兩部嘻笑怒罵式的鬧劇模式，但仍繞著妖怪、除魔的主題打轉，這大概是讀者最喜愛的主題吧！也是高橋留美子人緣屹立不搖的秘方。她的作品娛樂價值雖高，但笑聲過後，又留下令人深思的哲理，如《一品脫的福音》、《相聚一刻》的戀愛學理論和社會學的觀察，在短篇集《火焰之旅》中，她以扭曲的時空、探討人性的矛盾、戰亂、大火災、瓦斯廠爆炸……牽扯出愛情、親情和生死的議題。柔美的線條，溫馨的訴求，讓許多後生晚輩在感動之餘地跟隨其畫風。

「鄭 問」JENG WENN

震撼東瀛的台灣水墨漫畫

小檔案

- 本名／鄭進文（1958-）
- 台灣桃園八德鄉出生
- 一九八三年〈戰士黑豹〉處女作，登於《時報週刊》。
- 一九八四年〈刺客列傳〉，發表於《歡樂漫畫》、〈鬥神〉、〈裝甲元帥〉，發表於《時報週刊》
- 一九八七年〈阿鼻劍〉於《星期漫畫》連載未完。
- 一九九〇年〈東周英雄傳〉於日本《早安》發表。（九一年獲日本漫畫家協會漫畫賞的優秀賞）
- 一九九二年〈深邃美麗的亞細亞〉於日本《午安》連載。（〈深邃美麗的亞細亞〉一九九六年獲金鼎獎）
- 一九九五年〈萬歲〉於《早安》連載。
- 一九九六年〈百年後的英雄〉於《早安增刊OPEN》發表。
- 一九九八年〈始皇〉於《早安》連載。

代表作

- 《刺客列傳》時報出版・講談社（全一卷）
- 《阿鼻劍》時報出版（全二卷）
- 《鬥神》駿馬出版社／時報出版（全一卷）
- 《戰士黑豹》時報出版（全三卷）絕版
- 《裝甲元師》香港自由人出版（全一卷）
- 《鄭問繪畫技法創作畫冊》香港自由人出版（全一卷）
- 《東周英雄傳》講談社／時報出版（全三卷）
- 《深邃美麗的亞細亞》講談社／東立出版（全五卷）
- 《萬歲》講談社／東立出版社（全一卷）
- 《鄭問畫集》講談社／東立出版社（全一卷）
- 《始皇》講談社／東立出版社（已刊一卷）
- 《鄭問之三國志》日本電玩人物設定。九九年十月三十出版小說畫集（榊涼介著小說）。

台灣人能以漫畫創作，在年發行量二十三億冊的日本漫畫王國造成震撼的，鄭問是第一人。日本漫畫界人才濟濟，競爭尤其激烈。想在這個市場殺開一條血路誠屬不易。台灣的漫畫界遭二十年漫畫大審的蹂躪，仍能冒出這一號巨星，令人始料未及，更凸顯出他的重要性。

鄭問，一九七七年畢業於有漫畫人才搖籃之稱的復興商工美工科。小學時，他非常喜歡手塚治虫的《原子小金剛》。愛好塗鴉的他，小金剛成了模仿的題材，教科書的空白處自然畫滿了可愛的漫畫人物。但家人並不贊成他畫圖，因為家境窮困的他，連買隻筆和紙都有困難。父親是專採一種叫「勾藤」中藥的工人。土頭土腦的他，在作文「我的志願」裡竟然想當太空人，他受漫畫「原子小金剛」的影響由此可知。

國中時，除了喜歡美術、國文，鄭問對其他科目並不感興趣。聯考雖然考上一所工專，但卻因沒興趣而放棄。他不由自主地翻閱報紙的求職廣告，找到一家招牌學徒的工作，然因發育期飯量大又不敢吃飽，耐不住工時長，一週後就逃回家。隨後他的二姊強押他去考復興商工，由於志願是美工科，鄭問「鬥性大發」。參加考試時，他連炭筆都沒看過。監考老師還發了一個饅頭，他心想老師那麼體貼，怕學生餓，二話不說就吃下去了！事後才知道那是炭筆素描的擦子。

第二學期，好勝的鄭問，如日本劍道中修練的野武士，繪技進步神速，開始想當起畢卡索來了！為使自己的畫更上一層樓，他開始準備大學美術系的考試。為了瞭解大學美術系，他到心目中的學府系展參觀，結果大失所望。回到和同學合租的房子，就將準備大學聯考的參考課本掃進了垃圾桶。因為，在系展中他看不到令他「驚喜」、「害怕」的作品。當然，他現在回想起來，那時候的想法實在太幼稚而且不健康。

太空人、畢卡索的夢想破滅了！畢業後，回到現實，他和其他同學一樣，從事室內設計的工作，達五年之久。一九八四年他參加漫畫大擂台，雖只獲佳作，但卻在七個優秀漫畫家中，得到暢銷雜誌《時報週刊》的青睞。二十六歲這一年，他又能像小時候一

●一九八〇年代鄭問在漫畫大擂台登場後，平步青雲的登上漫壇。在《時報週刊》畫了三檔連載之後，於《歡樂漫畫》畫〈刺客列傳〉而如日中天。（鄭問・時報出版・《歡樂漫畫半月刊》・〈刺客列傳〉・1985）

●〈東周英雄傳〉是日本《早安》連載的第一部鄭問的傑作，鄭問以全新的手法「剛柔並濟」，寫實中又帶抽象的篇幅，來襯托整體感而大受注目。（鄭問・講談社・時報出版）

樣，開心畫連環圖了。

一九八四年，他的〈戰士黑豹〉在《時報週刊》贏得了極高的評價，之後運用水墨所畫的〈刺客列傳〉（在《歡樂漫畫》連載），更令漫畫界驚異不已！並在日本、香港、中國大陸，造成一波衝擊！之後又在《時報週刊》連載了〈鬥神〉、〈裝甲元帥〉；《星期漫畫》發表〈阿鼻劍〉。一九八九年，日本講談社第七編輯局局長栗原良幸，親自到台灣邀請鄭問，在他所主編的百萬本銷售量《早安》週刊發表作品。〈東周英雄傳〉於九〇年三月的《早安》登場，氣勢磅礡的封面，八頁彩色刊頭，令人讚嘆不已。並以「揭開亞洲時代的序幕，台灣漫畫巨星，鄭問初登場。」的刊頭來迎接他。九一年，日本漫畫家協會的漫畫賞特別頒給他「優秀賞」。評審石之森章太郎在致詞時，特別感謝鄭問為日本漫畫界的瓶頸所帶來的刺激，可見他的魅力奇大無比。

他在日本八年一共發表了五部作品，《東周英雄傳》三卷、《深邃美麗的亞細亞》五卷、《百年後的英雄》（未完）、《萬歲》一卷、《始皇》已刊一卷（九八年七月連載四回，九九年四月再發表四回），成績傲人。鄭問的世界，以具有高度的美學意識，彩繪出東洋的驚異！大膽的水墨筆緻，緩急自在的畫風，呈現出感情豐富的人物像。

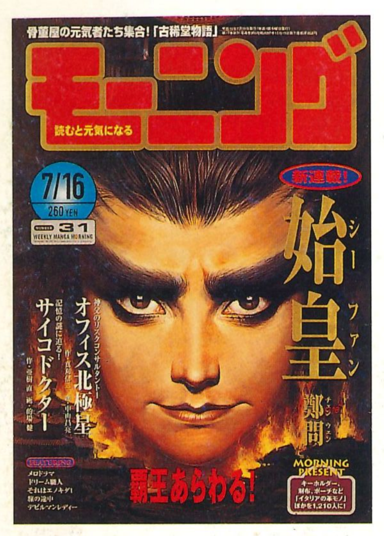
鄭問的水彩造詣，在透過色彩、造型和狂放的走筆，襯托出一股生命的躍動感。平面的創作，展示了立體空間的生動。他擅長運用各種媒材和繪畫技巧的配合，獨自發展出史無前例的創舉。例如肥皂畫法、砂子畫法、砂紙畫法、油漆畫法、水墨畫法、電腦畫法、牙刷畫法、快筆畫法、毛線畫法.....等等。

九〇年起，他在畫〈東周英雄傳〉時，發明了一種新畫法。以水墨雙層處理，製造出時下無人能比的創作風貌。他先畫一張底稿，再以破筆描繪出景物輪廓線，用透寫台將原稿透光，置上宣紙後畫上背景淡墨，拿到製版廠分色過網，淡墨背景網和線畫原稿重疊，就完成一張水墨漫畫。（現在已不用那麼麻煩了！電腦上的完稿，可以完美的創作出此種特殊效果。）

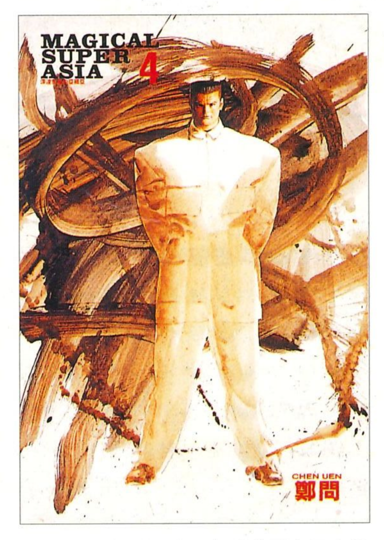
●鄭問揮灑自如的演技，水墨映像的極致已臻爐火純青之境。畫技收放自如的他，以乾墨乾筆加上水墨染畫，令日本人五體投地呢！他在日本這漫畫王國已如魚得水。（鄭問・講談社・《早安》週刊・始皇1999）

●〈始皇〉是鄭問在日本發表最新的作品。一九九七年發表四回，隔了一年再畫四回。一九九九年出版單行本。二〇〇〇台灣才發行中文版。（《早安》週刊・東立出版社・1997・1998・1999・2000）

●《早安增刊OPEN》創刊，鄭問在創刊號上開始畫封面，並連載了〈一百年後的英雄〉。（鄭問・講談社・《早安增刊OPEN》・1996）

●〈深邃美麗的亞細亞〉是鄭問在日本的第二部長篇連載，全五卷的單行本，獲九六年的金鼎獎。（鄭問・講談社・《早安》週刊・東立出版社）

傳統的漫畫是貼上網點紙，再刮出所要的背景氣氛。然而，水墨的濃淡效果是網點紙做不出來的，所以《東周英雄傳》在日本出現時，日本漫畫家為之瞠目結舌。他也能利用報紙、軟木板、紙袋......作畫，並製造出魔幻的特異趣味來。在《深邃美麗的亞細亞》中，他將報紙撕開一個破洞，整個人頭透過洞凝視被剝離的錶內機器，以非常寫實的手法畫出立體感。人物的汗珠、刀傷、滴血、毛細孔、眉毛、眼瞳、浮起的機器......和報紙的碎片均融入畫面中。栩栩如生的畫面，望之令人驚嘆。

他以潑墨手法、任流法或壓吸法，在濃彩中製造自然的紋路或流洩的形狀。鄭問喜愛抽象與寫實交融的畫面。通常他一張彩稿的構思，會花很多時間在背景的構成上。揮灑成抽象的大畫面後，再巧妙地選擇一隅或一點，畫上細密的寫實主題。他的快筆橫掃、噴灑、點化、舖陳、皺紋、砂化法......都能創作出各種異象。如將紙袋揉壓一個型成一巨石狀，竟也能成為一景。再畫上人物扶抬起這巨石，相當巧妙。他的創意往往是利用各種自由自在的繪畫技巧達成。

【參考書目】

1.《鄭問畫集》，鄭問，講談社，東立出版社，1998
2.《鄭問之三國志》，鄭問，搀涼介小說，1999
3.《深邃美麗的亞細亞》，鄭問，講談社，東立出版社，1995
4.《東周英雄傳》，鄭問，講談社，時報出版社，1994
5.《早安》週刊，講談社，1990～1999
6.《午安》月刊，講談社，1992～1999
7.《鄭問特刊》，鄭問，自由人出版集團，1993
8.《鄭問繪畫技法創作畫冊》，自由人出版集團

●〈一百年後的英雄〉是未來世界的演出，每期在封面、內頁以全彩色的圖畫故事多頁演出，非常精彩，一九九六年鄭問應邀到日本定居，但水土不服，此作也未繼續刊載。（鄭問・講談社・《早安增刊OPEN》・1996）

日本、台灣、香港以至歐美漫畫界，對他的創作均至為激賞。當然他有不少的追隨者，模仿他的畫法，甚至抄襲他的演出方式。日本漫畫已臻純熟之境，鄭問竟能突破傳統的窠臼，令日本漫畫界為之震撼。他的作品可以單獨欣賞，日本有人願以五十萬元買下他的一幅畫呢！九九年有人以百萬元請他畫一張畫。

編劇是鄭問一直最有自信的，他曾為一句對話想了三天，介子推因為當年大王一的句召喚，就追隨了大王十九年，眼看就要封賞了，他母親問他：「為何你要逃避呢？」「那你想做什麼！」介子推說：「做好一雙可以穿十九年的草鞋吧！」鄭問就為這句話推敲再三，其用心可想而知。日本國營電視台NHK因激賞他的編劇，選中了他的〈孔子〉，拍成卡通片。此部作品由韓國、日本、台灣的公共電視台合資。鄭問不只在彩稿上下功夫，他也在演出上不時推陳出新。〈萬歲〉的彩稿就是用電腦畫出來的。他利用電腦的複製及質感特效，做出了令人眼睛一亮的影像。

他將兩張主題畫輸入電腦，一張三人裸體畫，複寫成密密麻麻的背景，主角再融進其中。電腦的功能就在兩張畫的揉合中，主角似打太極拳的雲手姿勢，扶住一個吐著火焰的液狀龍頭銀爐，爐邊有幾片銀塊環繞。主角的身子漩渦似地捲入背景中，異常壯觀。另一張是猴子口吐泡沫，牠的影像映現在球狀水泡中，非常奇妙。他在人物對演中也極力的擺脫平面，採取各種運鏡的電影手法來表現。因此在日本的漫畫界，馬上顯現了鄭問的影響力，只要他推出新招，隨後就有人跟進。鄭問將漫畫的新奇推向新境。

一九九九年七月，鄭問宣布創作黃俊雄布袋戲「史豔文」，預計二〇〇〇年三月出版。令人期待。前三年，他的漫畫創作減量。他致力於《鄭問三國志》三百多個角色的創作，這是由日本電玩公司主導的大製作。同時他也將出版《鄭問三國志》畫冊。（一九九九年十月，已刊一本小說集）

●《萬歲》的封面以電腦的特效來完成。（鄭問・講談社《早安》週刊・東立出版社・1996）

感謝

湘秋（協助攝影）
趙寧、石昌杰、黃明川、鄭華娟
（為本書寫序、推薦文）
東立出版社、大然出版社、尖端出版社、
時報出版社、長鴻出版社、講談社、
台灣東販出版社等提供相關圖片資料。

國家圖書館出版品預行編目資料

傑出漫畫家・亞洲篇／洪德麟作．-- 初版．--
臺北市：雄獅，民89
面；　公分．--（雄獅叢書；08-017）

ISBN　957-474-005-6（平裝）

1.漫畫家-亞洲-傳記 2.漫畫與卡通-作品集
947.41　　89003055

雄獅叢書08-017

傑出漫畫家——亞洲篇

作者●洪德麟
發行人●李賢文
企劃編輯●陳玉金
執行編輯●黃長春
校對●雄獅編輯部
美術設計●徐燕如
出版者●雄獅圖書股份有限公司
地址●台北市（106）忠孝東路四段216巷33弄16號
電話●02-2772-6311
傳真●02-2777-1575
E-mail:lionart@ms12.hinet.net
郵撥帳號 0101037-3
印刷●沈氏藝術印刷股份有限公司
初版●中華民國89年4月
定價●450元

行政院新聞局登記證局版台業字第0005號
ISBN　957-474-005-6

傑出

漫畫家

亞洲篇

漫畫文化的博大精深，在巨匠輩出的二十世紀，百年來改寫了不少驚世的歷史記錄。這些巨匠的漫畫創作不只是博君一粲一噱的娛樂效果，更為生活文化作了最令人動容的詮釋與見證，並將精神文明融入了作品，鼓舞人心、激勵鬥志。今天，這些傑出的漫畫家為一個國家、民族留下的創舉歷歷在目，他們的經驗、成功值得後起之輩效法、學習。本書介紹的傑出漫畫家們，成功地創作出一本本歷久不衰，吸引世界各地讀者的漫畫書。他們的作品特色、創作技法、生活經歷以及重要著作，都在本書中為您一一呈現。

趙寧 ／台灣師大圖文傳播學系教授兼視聽教育館館長

洪德麟老師的《傑出漫畫家．亞洲篇》不但把台灣漫畫前輩陳海虹、葉宏甲、牛哥、陳定國、劉興欽的漫畫詳細論介，同時也讓國內讀者對日本的大漫畫家有一個概括的認識，全書資料蒐集齊全，而且圖文並茂，是學術論著，也是休閒讀物，更是所有老漫畫迷和小漫畫迷，都不可錯過的一本亞洲漫畫寶典。

石昌杰 ／台南藝術學院音像動畫研究所所長

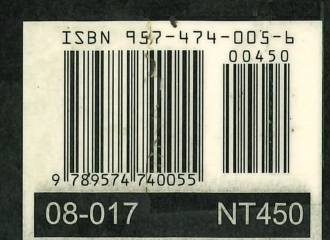
有人說將來是一個視覺圖像與語音傳播取代文字符號傳播的年代。然而我個人卻相信，在大量的視覺圖像符號裡，唯有人能以觀察家的角色，敘說圖像與圖像間的關聯、殊異和變貌，讀者才更得以深入其間，探取視覺圖像符號的神祕源頭。洪德麟先生以其畢生對於漫畫的熱愛，為我們在台灣擔任了一名可貴的漫畫觀察家角色，令人為此書的出版喝采。

黃明川 ／電影導演

漫畫家寫漫畫家不算稀奇，但由一位學電影改行漫畫，又精於漫畫歷史的漫畫家來寫，就特別地有行家看行家的味道了。我與作者洪德麟相遇於《台灣史料半月刊》，當時兩人同時發表有關台灣影像歷史的論述。洪先生對台灣漫畫的發展獨具先知卓見，又熟悉日本電影與日本的漫畫世界，使本書無形中添加了東亞漫畫文化相互比較的價值。

鄭華娟 ／唱片製作人

不蓋您，這本書一定好看，而且買回家絕不後悔！因為寫這本書的作者洪德麟是個真正愛漫畫愛到骨子裡的人，不管漫畫這一行還給他的是笑或是淚，他都毫不在乎地勇往直前。漫畫是他的正職，也是副業，是嗜好，更是生活。在這本書中，他將要介紹亞洲各個不同地區傑出的漫畫家，依照他對漫畫的熱情和博覽收藏全世界各地漫畫的經驗，喜歡漫畫的人，我想這本書是您考慮放在家中書架上的必要選擇。

ISBN 957-474-005-6
00450
9789574740055
08-017 NT450

雄獅美術